

自考汉语言文学本科选修课
现当代作家作品研究（00812）
通关宝典（讲义）

中国现当代作家作品专题研究（贵州）

ZHONGGUOXIANDANGDAIZUOJIAZUOPIANZHUANTIYANJIU

尚德机构

目 录

第一部分 鲁迅	5
◆ 模块一 鲁迅的思想	5
◆ 模块二 小说创作	5
◆ 模块三 散文诗和散文诗创作	7
◆ 模块四 杂文创作	8
◆ 模块五 代表作新论	10
第二部分 郭沫若	11
◆ 模块一 郭沫若的个性	11
◆ 模块二 《女神》的价值	12
◆ 模块三 历史剧创作思想	13
第三部分 老舍	14
◆ 模块一 老舍的品格	14
◆ 模块二 《骆驼祥子》	16
◆ 模块三 《茶馆》	16
第四部分 巴金	18
◆ 模块一 巴金的人格	18
◆ 模块二 从《家》到《寒夜》	18
第五部分 曹禺	20
◆ 模块一 曹禺的话剧	20
◆ 模块二 《雷雨》	20
◆ 模块三 《北京人》	21
第六部分 沈从文	22
◆ 模块一 沈从文的湘西小说	22
◆ 模块二 《边城》	24
第七部分 张爱玲和丁玲	24
◆ 模块一 张爱玲	24
◆ 模块二 丁玲	25
第八部分 周作人和朱自清	26
◆ 模块一 周作人	26
◆ 模块二 朱自清	27
第九部分 新月诗派和徐志摩	28
◆ 模块一 新月诗派	28
◆ 模块二 徐志摩	29

第十部分 艾青和七月派	30
◆ 模块一 艾青	30
◆ 模块二 七月派	31
第十一部分 创造社和新感觉派	32
◆ 模块一 创造社	32
◆ 模块二 新感觉派	33
第十二部分 《围城》、《子夜》、《小二黑结婚》	35
◆ 模块一 《围城》	35
◆ 模块二 《子夜》	36
◆ 模块三 《小二黑结婚》	37
第十三部分 《雨巷》、《九叶集》	37
◆ 模块一 《雨巷》	37
◆ 模块二 《九叶集》	38
第十四部分 金庸	40
◆ 模块一 金庸的贡献	40
◆ 模块二 《射雕英雄传》	41
第十五部分 孙犁和柳青	41
◆ 模块一 孙犁	41
◆ 模块二 柳青	43
第十六部分 《红旗谱》与《青春之歌》	45
◆ 模块一 《红旗谱》	45
◆ 模块二 《青春之歌》	46
第十七部分 朦胧诗	48
◆ 模块一 朦胧诗概说	48
◆ 模块二 舒婷与《致橡树》	49
◆ 模块三 北岛与《回答》	49
第十八部分 王蒙、张贤亮、汪曾祺	50
◆ 模块一 王蒙	50
◆ 模块二 张贤亮	51
◆ 模块三 汪曾祺	52
第十九部分 张洁和王安忆	53
◆ 模块一 张洁	53
◆ 模块二 王安忆	54
第二十部分 《平凡的世界》与《白鹿原》	56

◆ 模块一 《平凡的世界》	56
◆ 模块二 《白鹿原》	57
第二十一部分 《远村》、《黑骏马》、《红高粱》	58
◆ 模块一 《远村》	58
◆ 模块二 《黑骏马》	59
◆ 模块三 《红高粱》	60
第二十二部分 寻根小说	61
◆ 模块一 寻根小说综论	61
◆ 模块二 《爸爸爸》	62
◆ 模块三 《棋王》	63
第二十三部分 现代派小说	64
◆ 模块一 现代派小说概论	64
◆ 模块二 《你别无选择》	65
◆ 模块三 《虚构》	66
第二十四部分 新写实小说	67
◆ 模块一 新写实小说概说	67
◆ 模块二 《烦恼人生》	67
◆ 模块三 《伏羲伏羲》	68
◆ 模块四 《活着》	69
第二十五部分 《文化苦旅》与《绝对信号》	70
◆ 模块一 《文化苦旅》	70
◆ 模块二 《绝对信号》	71

第一部分 鲁迅

鲁迅(1881~1936),原名周树人,浙江绍兴人。中国新文学的旗帜。著有小说集《呐喊》、《彷徨》等,散文诗集《野草》,杂文集《坟》、《而已集》等16种。

代表作品有《阿Q正传》、《狂人日记》、《祝福》、《伤逝》、《孤独者》、《过客》、《灯下漫笔》、《纪念刘和珍君》、《对于左翼作家联盟的意见》、《拿来主义》等

◆ 模块一 鲁迅的思想

知识点一 鲁迅思想的成长历程

鲁迅并不是从一开始就毫不动摇地走向既定目标的革命文学导师,而是在亲身经历的 personal 家庭的衰败和困顿、时代社会的腐败和无望从而产生的困惑、挫折和失败中,经过一次次的灵魂拷问和精神探索,逐步建立起自己独立的思想,逐步走向文学道路并成为一代宗师的。

(一) 鲁迅17岁进南京新式学堂,学习新式课程。

(二) 1902年官费留学日本,先是学医,并关注自然科学。在日本留学期间,发表的《说钋》、《中国地质略论》,译著《月界旅行》、《世界旅行》等都与自然科学有关,体现了当时风行中国的改良与启蒙、实业救国思潮影响下现代青年的共同追求。

(三) 1904年鲁迅弃医从文,开始在日本思考中国和国民的出路问题。他在留日期间撰写的《文化偏至论》、《摩罗诗力说》、《破恶声论》等长篇论文表现了他一颗现代之心的成熟。

知识点二 鲁迅的“立人思想”

鲁迅从小就受了传统文化与民间文化的熏陶,以后在南京求学以及在日本留学期间,又广泛接触了西方文化思想,尤其是在对西方19世纪文学的研究中认识到个性主义精神、反抗精神、独立精神正是中国文化所缺乏的东西。一切文化的根底在“自心”即文化精神,要改变中国现状就要改变中国文化的状况。因此,民族和国民的出路就不仅在于物质技术的提高和实业救国的思路,而在于人的精神的树立、民族性格和民族精神的重铸。这样,鲁迅的思想重心就放在了“立人”、“立心”的“文化——精神”的改造观念上。

鲁迅认为,中国人要想真正介入世界上的事务,首先必须和世界其他国家与民族的人民的心相互沟通,彼此不再隔绝,而文

◆ 模块二 小说创作

1918年5月,《新青年》杂志第4卷第5号发表了鲁迅的《狂人日记》,这是中国现代文学史上第一篇白话短篇小说。它以鲜明的现代小说特征成为中国现代小说的伟大开端,开辟了中国文学发展的一个新时代。

鲁迅在1918年至1925年连续创作了26篇小说,结成《呐喊》、《彷徨》两部小说集。中国现代小说在鲁迅手中开始,又在鲁迅手中成熟。

鲁迅小说艺术特色:(1)题材开掘的深刻性;(2)情节、结构的独特性;(3)叙事艺术的独特性;

知识点一 题材开掘的深刻性

(一) 鲁迅作小说的原因(鲁迅小说的取材)

1、鲁迅创作小说的是以“为人生”为目的的。

2、小说的取材,多来自病态社会的不幸的人们中,意思是在揭出病苦,引起疗救的注意。正是从这样的切

近作者所关心的社会现实出发，鲁迅开创了“表现农民与知识分子”两大现代文学的主要题材。

（二）鲁迅主要小说的题材、主题和主要人物

1、鲁迅小说的题材

（1）以浙东市镇为主要活动场所的乡土世界（农民题材）。包括《故乡》、《药》、《阿Q正传》、《祝福》、《离婚》、《明天》等小说

（2）知识分子题材。包括《狂人日记》、《孔乙己》、《白光》、《在酒楼上》、《孤独者》、《长明灯》、《伤逝》、《高老夫子》、《肥皂》等小说

2、鲁迅小说的主要人物和主题

（1）农民题材的小说正面描写了他们精神上的愚昧和在封建权势压迫下的不幸人生。作为中国旧社会的缩影，暗示出旧的文化和秩序的溃败、昏暗、了无生气的时代背景。

①《药》描写了华老栓一家在生活拮据和心灵麻木的状态下，拿蘸着革命者（夏瑜）鲜血的馒头给儿子治病，写出了革命者命运的悲哀和民众的愚昧。

②《明天》写出了寡妇单四嫂子丧子的悲痛和巨大的空虚以及镇民的冷漠。

③《祝福》侧重描绘再嫁的女性（祥林嫂）在封建神权压迫下精神上的恐怖和“智识阶级”思索民众命运的无力与尴尬。

④《离婚》写出了旧的意识形态对女性（爱姑）的戕害和对民众产生的无形的精神奴役。

⑤《阿Q正传》则以一个市镇社会的“流浪者”为代表，综合性地艺术再现了中国人的精神总特征。

（2）知识分子题材描写了两类知识分子形象。

①传统文人。鲁迅主要讽刺他们的迂腐、“无行”和“无文”。如《孔乙己》中的孔乙己、《白光》中的陈士成那样的为科举制度哄骗一生的“科场鬼”，有《故乡》中的鲁四老爷、《肥皂》中的四铭等那样的假道学，《端午节》的方玄卓、《高老夫子》中的高干亭。

②现代知识分子形象，如《在酒楼上》的吕纬甫、《孤独者》中的魏连受、《伤逝》中的涓生、《药》中的夏瑜、《狂人日记》中的狂人等，他们接受了现代科学思想和价值观念，关心他人利益，关心社会前途，具有强烈的自我意识，历经精神痛苦和迷惘追求生存的意义。

知识点二 情节、结构的独特性

鲁迅小说情节、结构的独特性表现在“看/被看”和“去—归—去”的典型模式。

（一）“看/被看”

1、“看/被看”的代表作品

《示众》是“看/被看”模式的典型代表。这个小说只写了一个场面：看犯人。小说中所有的人物——卖馒头的孩子、胖大汉、老妈子、学生、工人等，都只有一个动作：看。他们之间只有一种关系即一面看别人，一面被别人看，由此构成“看/被看”的二元对立。还包括《狂人日记》、《孔乙己》、《明天》、《药》、《阿Q正传》、《长明灯》、《理水》、《采薇》等。

2、“看/被看”的象征意义

在“看/被看”的相互对峙的关系中，“看客”及其心态展现了国民的劣根性、愚昧和麻木，是中国民族文化精神沦丧的象征。

被看者则有两种类型：一是不幸的普通群众的不幸成了人们鉴赏和聊天的谈资，表现出看客人心的残忍，同时不幸者在别人的评论、叹息中，通过自我不幸的述说、宣泄甚至遗忘了自己的不幸，同样转入麻木的境地。如

《祝福》中祥林嫂与群众的关系。二是先驱者本为拯救民众而奔波、奋斗甚至献身，而他们的牺牲恰恰成为群众观赏的对象，启蒙者与被启蒙者、医生与病人、牺牲者与受害者成了“看/被看”的关系。如《药》中夏瑜与群众的关系。

（二）“去—归—去”

“去—归—去”的模式在鲁迅小说中也可称为“归乡”模式。这在《祝福》、《故乡》、《在酒楼上》、《孤独者》的小说中表现突出。

这些小说中的“我”都是早年离开故乡到城市去寻找希望和现代文明价值的知识分子，回到故乡来寻梦，但

现实的乡村图景把他们的梦打破，使他们再度远走。而在这类小说的结尾，鲁迅又作了相似的处理，即主人公不为这种苍凉和绝望所吓倒，而是走出绝望，向绝望作抗战

知识点三 叙事艺术的独特性

茅盾曾这样评价鲁迅小说：“在中国新文坛上，鲁迅君常常是创造‘新形式’的先锋，《呐喊》里的十多篇小说几乎一篇有一篇新形式，而这些新形式又莫不给青年作者以极大的影响，必然有多数人跟上去试验。”

（一）鲁迅叙事艺术独特性的表现

1、有意识地发展了“小说叙述者”艺术。

如《孔乙己》，整个故事是由咸亨酒店一个小伙计用某种嘲讽的口吻叙述的。通过这种间接的叙述层次，鲁迅进行了三重讽刺，对主人公孔乙己，对看客，对毫无感受力的代表看客声音的叙述者“我”

2、叙述风格的独特性。

鲁迅人物的刻画是写意式的剪影式速写；用墨俭省，直画灵魂，如对孔乙己、祥林嫂的刻画。而在人物刻画上，又专画眼睛，用最具特征的语言动作展现内心。鲁迅写人，得力于中国文学传统的主要是“白描”，即“有真意，去粉饰，少造作，勿卖弄”。

3、采用象征叙述技巧。

象征叙述则主要得力于西方小说的借鉴和创新，在这种叙述结构中，只有把现实故事和象征寓意结合起来读才能够真正地把握鲁迅小说的丰富的思想。比如《药》单从故事上看，这只是一个乡愚老夫妇用人血馒头为儿子治痨病的故事，我们只能发现作者是在批判华老栓夫妇的愚昧迷信，揭示启蒙的重要性。但是从象征意义上看，作者实际上是以这一迷信行为作为象征结构的基础，设置了“华”、“夏”两家一种特殊的关系即华家儿子的病需要夏家儿子的血来治疗这样一个象征结构。表现出民众儿子的“病”必须用革命者的牺牲来治疗，但这种牺牲是无意义的：一是华老栓的“求方”来自于迷信行为，革命者的血白流了；二是即便是革命者为拯救民众白流血，而结果也并未挽救民众的“病”和“命”。。

（二）历史材料小说——《故事新编》

1、《故事新编》概述

《故事新编》共8篇，鲁迅在《故事新编》中有意识地整理他长期以来对中国古代思想的独特思考。表现出对中国历史和文化典籍的具有现代性审视视野的独特观察。《补天》、《奔月》取材上古神话传说，可以说是用艺术家的眼光探索中国精神的源头，其他6篇涉及先秦儒、道、侠三个主要思想派别，并古今杂糅，历史地审查传统思想在现代中国的命运。

2、《故事新编》的主题思想

（1）《补天》写人类始母创世过程中无聊又无奈的心理状态；

（2）《奔月》写射日英雄变为凡人后的遭遇与心境，实际上是对“先驱者命运”的思考，渗透着鲁迅的生命体验；

（3）《采薇》中伯夷、叔齐真正履行“先王之道”却处处不合时宜，而周武王的伐纣明明违反了“先王之道”却打着“恭行天罚”的旗号，博得“王道的祖师而且专家”的美名。

（4）《非攻》中的墨子为宋国解围而力说公输班，成功保宋后却被宋国人连包袱都被掠走了。这些又都是针对今人今事而作的象征叙述。

（5）至于小说中出现的假道学，伪君子、官场学者、考察太员、小民奴才等组成的光怪陆离的人物世界，正是当时社会沉渣泛起的形形色色的人物群魔乱舞的象征。

◆ 模块三 散文诗和散文诗创作

鲁迅散文的主要成就《野草》、《朝花夕拾》

知识点一 《野草》

（一）《野草》的价值

写于1924年到1926年的散文诗集《野草》是鲁迅最为别致、最为婉曲、最为深邃的一部作品集，共23

篇散文诗。是鲁迅最具灵感的作品，也是中国现代文学中独具一体、的一种“独语体”散文，通过《野草》，鲁迅系统整理了自己的生命哲学观念。他的“哲学”就全包括在《野草》中。

（二）野草的创作背景

1924年到1926年4月，是鲁迅一生中相当痛苦的时期：“五四”运动高潮已经低落，“呐喊”式的兴趣业已减少；《新青年》群体分散，鲁迅进入了思想的苦闷期，而《野草》大多完成在这一时期，被称为“废弛的地狱边沿的惨白色小花”。

（三）《野草》的思想内容

1、意义指涉比较明朗的讽刺性、杂感型篇什。

（1）《淡淡的血痕中》、《这样的战士》呼唤与麻木卑怯的“造物主的良民们”不同的“叛逆猛士”与真正的“战士”。

（2）《狗的驳诘》、《立论》、《死后》、《聪明人和傻子和奴才》讽刺势利、贪婪与深入骨髓的奴性。

（3）《腊叶》、《一觉》则暗示或明言身边正在发生的执政府的镇压民众和军阀混战。

2、象征意味极浓厚的对人的生存困境的现实感触后的心灵滤化，是鲁迅当时心灵深处对社会、人生，乃至人类生存诸问题的最矛盾、最深刻的思索，是鲁迅所有苦闷的象征。

（1）《秋夜》是孤独的灵魂在凛冽浓重的环境中独语，“默默的铁似的直刺奇怪而高的天空”的枣树，夜游的恶鸟，夜半的笑声，扑火的青虫，小粉红花的梦，都以含混的措辞指涉一种难于直说的心绪。

（2）《影的告别》将自我分裂为影子与实体，通过两个“自我”的对话，传达心灵“彷徨于明暗之间”的命定的栖所。

（3）《墓碣文》采用死者为自己预刻的碑文形式，传达对决心自食的复仇的烈士的英雄的祭奠。

（4）《希望》、《死火》宣布反抗绝望的人生哲学。

（四）《野草》的艺术特色

1、在语言运用上，鲁迅吸收了中国文学的炼字传统和许多西文句法和语法，从而他的意象、句法和词藻突破了古代汉语的语汇的外延和表现系统，在吸取文言言简意赅特点的同时，又对它们进行了新的组合和搭配。

2、在意象营造上，鲁迅除使用联想、变形、想像等常用手法外，还充分调动了神话、传说、传统意象；

3、充分运用了梦境等朦胧、神秘、不稳定的内容，因而营造出了一种场景奇幻、色彩冷艳、意象奇崛怪异的艺术氛围，有力地映衬了思想的深奥和复杂。

4、在文体形式上，《野草》被称为“散文诗”，因而它的大部分篇章都是铿锵有力的格言警句，是朗朗上口、具有内在韵律的严整灿烂的诗行。

知识点二 《朝花夕拾》

《朝花夕拾》特点：篇幅稍长基调也较舒缓明丽，《朝花夕拾》是一种故事娓娓道来，情绪舒缓明丽的“闲话风”散文，这又正是现代中国善于领略和思考生命的一颗充实的灵魂的重要标志。

◆ 模块四 杂文创作

知识点一 鲁迅杂文的历史分期

（一）1918~1925年的尝试阶段

主要包括《坟》、《热风》。表述与新文化运动中其他作者相同的“五四”立场即反传统，破坏偶像，抨击迷信和国粹，鼓吹科学、进化、民主与个性解放；同时表现对新文化本身的隐忧：如梦醒之后无路可走，新旧思想杂陈而旧势力之顽固等等。

（二）1925~1928年第二阶段

主要包括《华盖集》、《而已集》、《三闲集》。这一阶段鲁迅在北京处处“碰壁”，后出北京，往厦门，转广州，最后定居上海，生活动荡，思想较纷杂，此时正处于国共交恶，“革命文学”和“无产阶级意识”兴起之时，鲁迅在激烈反抗现行政治的同时，更深入反思新文化运动自身。

（三）1929~1934年第三阶段

主要包括《二心集》、《南腔北调集》、《伪自由书》、《准风月谈》、《花边文学》。这一时期正值中国

内忧外患加剧，国民党文化围剿，鲁迅在上海的生活颇为艰难。但思想与著作生涯相对稳定，在政治上，鲁迅对国民党政府彻底失望，宣称“惟有新兴的无产者才有将来”。1930年成为左联精神领袖，回击依附国民党政府的“民族主义文学”以及“京派”、“小品文”、“第三种人”、“幽默”、意在猎奇的现代派，乃至与市民的庸俗和无聊作不妥协斗争。

（四）1934~1936年，杂文创作“后期”

包括《且介亭杂文》、《且介亭杂文二集》、《且介亭杂文末编》。这一时期，疾病、死亡威胁着鲁迅，鲁迅杂文创作却已入了更扩大、深化乃至文化历史的底层，思考问题的角度和判断是非的标准，离开了纯粹的政治和具体的人事，关注重心重回到他最熟悉的文学、艺术、历史研究和国民心理的艺术分析上来，展开了更加广阔的视野，注入平淡的思考与深化的情感。

知识点二 鲁迅杂文涉及到的方面

（一）鲁迅杂文内容的核心是揭露现实中无处不在的奴役关系，大声疾呼人的觉醒、自主与解放。

（二）从杂文经常谈论的对象上看，他的杂文一是针对农民、妇女、儿童和小市民，一是针对现代知识分子。鲁迅对前者的悲惨境遇寄予深刻同情。鲁迅批评现代知识分子，着眼于他们得自传统“士人”遗传的趋炎附势、恃强凌弱以及瞒与骗的奴隶性。

（三）从宏观的文化、社会批判上看，鲁迅杂文还思考中国和世界的关系问题，探索中国如何赶上世界前进大潮而又必须具有自己的生存和发展的独立性，不为先进文化所宰制。

知识点三 鲁迅杂文的思想艺术特质

（一）强烈的批判性、否定性、攻击性的特色

鲁迅的杂文集是一个不停息的批判、论战、反击的思想文化斗争的编年史。

1、“五四”时期对封建旧礼教、旧传统的批判，与复古派的论争；

2、“五四”后对中国历史、国民性的评剖；“五卅运动”与“三一八惨案”中对残杀中国人民与青年学生的帝国主义、封建主义军阀的抗争；

3、与现代评论派的论战，大革命失败后对国民党对革命青年的杀戮的抗议，20年代末与创造社、太阳社关于“革命文学”的论争，30年代与国民党支持的民族主义的斗争，与新月派的论辩，与“第三种人”、论语派的诤难；

4、对共产党内“左”倾路线的反击。

鲁迅杂文所显示的这种不屈不挠的批判精神，针对中国文化与中国文人的“恕道”、“中庸”传统的批判，集中体现了鲁迅其人其文的反叛性和异质性。

（二）反常规的杂文思维和犀利的杂文笔调

1、鲁迅的批判，不同于一般的思想评论，他最为关注并全力揭示的是人们隐蔽的，甚至自身也未必自觉意识的心理状态。

2、鲁迅杂文的犀利、尖刻的笔调往往在于他的违反“常规计”的联想力与想像力。他能够把外观形式上差异很大，没有任何联系的人和事联结在一起，呈现本质上的相通。

（三）“社会相”与形象化

鲁迅的思路起点总是具体的个别的人与事，而又将个别人、事置于时代、社会、历史的更大时空下，进行剖析与开掘，以一种非凡的思想穿透力，看到这一具体人、事所代表、暗示的一种普遍性特征。这就使他的杂文在人事描写上具有了“文学性”、“形象性”特征。

（四）自由创造的杂文语言

鲁迅杂文的语言是自由无拘束，而且极富创造力的。一方面，他自由驱使中国汉语的多种句式：或口语与古文句式相杂；或排比、重复句式的交叉运用；或长句与短句、陈述与反问的相错等，混合着散文和骈文的华美气势，可谓“声情并茂”。另一方面，他故意违反规范用语，打破语法规则，制造一种不和谐的“拗体”，取得了荒诞奇崛的美学效果。

◆ 模块五 代表作新论

知识点一 《狂人日记》的形式分析

(一)《狂人日记》的形式之一是鲁迅把主人公设计为狂人。

狂人属“迫害狂”症患者，言行超越常规且具有攻击性，如同疯子的怪异、孤僻和疯狂。鲁迅首先把启蒙者角色和狂人相联系，用狂人与正常人的紧张关系来象征启蒙者与周围环境（不仅是民众，也包括统治者）的紧张关系。

(二)《狂人日记》的形式之二是，鲁迅为我们设计出了一个狂人的幻觉世界。

在常人世界里，狂人是没有言说权力的，“你说便是你错”，世界从来如此。只有在幻觉世界里，在夜里，在从正常人看来是一片疯人疯语的狂人的幻觉里、梦里，狂人才能言说历史上的吃人问题和现实中的吃人欲望的存在。

(三)《狂人日记》的形式之三是鲁迅设计了文白对照的二元叙事模式。

1、从小说整体上看，“日记”只是小说的部分而不是主体，小说的整体内容是小序的内容。即一个写文言文的人去拜访“迫害狂”朋友，而朋友已痊愈赴某地候补去了。病人的兄弟出示病人的日记，再由他删改后提供给读者，所提供的内容才是狂人日记。这种文白对照的形式意义直接关系到我们对鲁迅创作《狂人日记》的理解。

2、文白对峙中还富有张力性地审视了启蒙者可能出现的下场。《狂人日记》呈现给我们的不是提供狂人奇崛的思想作为启蒙的有利武器，而是对启蒙者被旧意识形态吞没从而又回到旧秩序里去的命运的悲哀。

知识点二 阿 Q 形象的接受

当《阿 Q 正传》开始在《晨报副刊》上连载时，茅盾就认为阿 Q 是“中国人品性的结晶”，“是人类的普通弱点的一种”。鲁迅自己说，他之所以要写《阿 Q 正传》，是因为要“画出这样沉默的国民的魂灵来。”

(一)二三十年代

在《阿 Q 正传》出世以后的二三十年代，人们都注目于“阿 Q”这一形象所具有的“普遍”意义，认为他是一个“国民性弱点”的典型，这也是大体符合鲁迅启蒙主义的原初创作意图的。

(二)四十年代

在对阿 Q 形象意义的阐释里，能听出要求“民族自省自救”的时代呼声。阿 Q 也就成为“反省国民性弱点”的一面镜子。

(三)新中国成立后

在新中国成立以后，胜利了的中国革命要求在文学上也得到充分的反映与肯定，并且按照这一要求对以往的文学进行重新阐释与评价。在这样的时代背景下，对《阿 Q 正传》的阐释发生了两个重大倾斜：

一是强调“鲁迅是现代中国在文学上第一个深刻地提出农民和其他被压迫群众的状况和他们的出路问题的作家，农民问题成了鲁迅注意的中心”。

二是“从被压迫的农民的观点”对资产阶级及其领导的辛亥革命所作的批判：“鲁迅清楚地表明了，地主阶级或地主阶级里的资产阶级化的知识分子如何伪装革命，如何向革命投机，如何排斥真正的革命力量。”

(四)新时期

1、王富仁的《中国反封建思想革命的一面镜子——〈呐喊〉〈彷徨〉综论》对《阿 Q 正传》作出了新的阐释。在王富仁的阐释中，强调阿 Q 的“革命”与其“精神胜利法”在本质上的相通，而辛亥革命的最大教训正是在于其“政治革命行动脱离思想革命运动”，忽略了农民（国民）的精神改造——而这正是曲折地传达了新时期的时代呼声：在全面推进经济、政治的现代化时，不要忽略了“人的现代化”。

2、林兴宅的《论阿 Q 的性格系统》一文认为，“阿 Q 性格充满着矛盾，各种性格元素分别组成一组一组对立统一的联系，它们又构成复杂的性格系列。这个性格系列的突出特征就是两重性，即两重人格，自我幻想中的阿 Q 与实际存在的阿 Q 似乎是两个人，是不相容的两种人格，但它们却奇妙地统一起来。”

知识点三 对尘芥堆中的形骸的歌哭——重读《祝福》

鲁镇的祝福礼仪向我们传达了一个陈旧、封闭、冷漠而又被生活在其中的人们所习惯、所依赖的“黑屋子”意象，而祥林嫂的命运则是从宗法乡土社会这个“黑屋子”走进鲁镇这个“黑屋子”的过程和宿定的选择与归结。

这两个“黑屋子”正是乡土社会、市镇社会的普泛性特征，它们都像是封建中国的大“尘芥堆”，那些乡村、市镇上的小人物们就在这两座尘芥堆中奔忙、劳作、挣扎，无论是安于现状，还是谋求新生，最终在“百无聊赖”的生存状态中，被尘芥埋葬了可怜的形骸。

祥林嫂的一生，就是在这两座尘芥堆中的挣扎乃至死亡，她卑微、贫贱，无以依赖的一生成为“黑屋子”祝福仪式中的牺牲，被悲剧地供奉在中国传统文化祭坛之上，昭示着 20 世纪初期中国普通民众的普遍命运。

第二部分 郭沫若

郭沫若(1892~1978)，原名郭鼎堂，四川乐山人。继鲁迅之后中国新文学运动的又一面旗帜。著有诗集《女神》、《恢复》等 10 余部，创作历史剧 10 余部，还写作了大量的小说、散文、文艺评论和文学理论、翻译文学著作。

代表作品：《凤凰涅槃》、《天狗》、《立在地球边上放号》、《屈原》、《虎符》、《孔雀胆》、《蔡文姬》等。

◆ 模块一 郭沫若的个性

知识点一 郭沫若的“标本”意义

郭沫若是一个绝好的研究 20 世纪中国的作家和知识分子的“标本”

郭沫若的几乎覆盖了“五四”一代知识分子在中国现代史上行进的全过程。郭沫若的生命历程与现代中国社会的命运联系密切。既是精英和旗帜，又是各种文化冲突最深重的负载者和表现者。

知识点二 郭沫若的个性

(一) 郭沫若是一个追求多方位自我实现的“球形天才”。

- 1、他既是中国新诗的真正奠基人，又是中国现代历史剧创作的拓荒者和成功者。
- 2、他的诗论和剧论，领一代风骚，奠定了中国浪漫主义诗学的基础。
- 3、他的小品散文中蕴涵着黄钟大吕般的声响；
- 4、他的传记文学，其创作成就和文献价值至今保持着旺盛的生命力；
- 5、他的文学翻译，不仅数量多而且独创“神韵译”一派；
- 6、他的文学批评，既以“深刻的片面”纠文坛之偏，更以前卫的观念引文坛新潮

(二) 郭沫若还是一个参与意识极强的入世文人。

1、五四时期，当“文学革命”的先驱者破坏了中国旧文学，思索如何建设新文学的时候，他带领创造社诸君掀起从内容到形式都具有先锋性的文艺狂飙。

2、当“五四”的文学命题与 20 年代中后期的中国现实不相适应的时候，发起倡导无产阶级文学运动。

3、抗战爆发后，郭沫若全面领导国统区的文化艺术界

(三) 郭沫若是一个朝气蓬勃的青春型诗人。

(四) 郭沫若是一个主观抒情的文学天才。

1、前期郭沫若首先是本着“内心的要求，从事文艺活动”，进而确立了“文艺是出于自我的表现”的文艺本质观。

2、在文艺的真实性问题上，他认为“艺术家的求真不能在忠于自然上讲，只能在忠于自我上讲”。

3、在文艺的功利性问题上，尽管郭沫若时而主张为“自我表现”而艺术

知识点三 郭沫若的局限

追求“全”，却失掉了“深”；他积极进取，却又好走极端；他大胆无畏，但常常随意树敌；他冲动、热情，而往往缺乏坚韧和冷静。郭沫若的优点和缺点常常是混为一体、相伴相生的。

◆ 模块二 《女神》的价值

女神的价值：（1）诗化了“五四”的时代精神；（2）高扬主体性的力作；（3）创造了新诗的诗美规范

知识点一 诗化了“五四”的时代精神

（一）《女神》的时代意义

《女神》是中国旧诗与新诗分野的真正的界碑。无论内容还是形式，它都是中国新诗真正的奠基之作。从《女神》的表现内容来看，其突出贡献是以对五四时代精神的诗化开了一代诗风。

（二）郭沫若的“泛神论”观

郭沫若所接受的泛神论，是一种追求物我同一的艺术哲学。当诗人把“神”拉到与自己 and 万物平等的地位。泛神的宇宙观，既为《女神》提供了个人心灵和情感驰骋的空间领地，又为《女神》铺展了自我和万物能够不断超越、不断更生的时间流程，从而为《女神》诗化五四时代精神提供了最有力的诗学基础。

（三）《凤凰涅槃》

《凤凰涅槃》是作者诗化五四时代“破坏与创造”精神的典范之作。诗人把五四青年对旧时代的破坏和叛逆精神转化成诗中的凤和凰对“茫茫世界”的诅咒，把对新时代的渴望转化成诗中凤凰更生后那不厌其烦的欢畅。诗人形象地表现了我们民族必须经历从死灰中涅槃的决绝态度，传达出五四青年在黑暗中看到曙光的欢呼雀跃之情。

知识点二 高扬主体性的力作

郭沫若前期的文艺思想首先是以高扬主体性为出发点的。在 20 世纪中国文艺发展史上，他是肯定生命、肯定个性、肯定天才、肯定自由创造的开路者之一。

（一）《女神》的主体性首先表现为它给新诗带来的重主观、重表现、重情绪的新的美学原则。它是现代人自由心灵的大发现，是现代人主体自我的大扩张。

（二）《女神》是现代人的生命激情的象征。郭沫若带着现代人的生命意识，创造充满浪漫激情的雄浑大诗。

（三）《女神》唤起了对自由的感情、昂扬的生命力和宇宙主宰意识的自我确认。

知识点三 创造了新诗的诗美规范

从诗歌本体来说，《女神》对中国新诗的最大贡献，就是它以“内在律”的发现和创造开了一代诗风。

依照“内在律”创作的《女神》，在意象、想像、节奏和诗体等方面，为后世中国新诗树立了成功的艺术典范。

（一）“内在律”的表现

1、“内在律”是以情绪表现为核心的。现代人内在的自由开放情绪，需要与之相吻合的外在的寄托形式。中国古典诗歌中常见的意象如“杏花”、“春雨”等难以传达郭沫若的现代诗心。他的《女神》中充满了大量巨大的意象如“太阳”、“地球”等，这些意象身上，郭沫若既注入了时代所匮乏的青春生命热情，又传达出变革中国所需要的“动”之源和“力”之源。

2、“内在律”表现为丰富的想象力。他的《天狗》就是想像艺术的杰出范例。诗作表现的是扩张自我和破坏旧世界的思想情绪。但诗中没有一句说教，丰富的理性意蕴全部隐藏在通过奇特想像所创造的意象中。丰富神奇的想像的力量，提高了《女神》的艺术品位，并为现代人自由情绪的抒发插上了宽广的翅膀。

3、在郭沫若的“内在律”体系中，节奏尤为重要。如《凤凰涅槃》便是这样一曲跌宕起伏的动人乐章。从《序曲》的沉郁，经《凤歌》的愤懑，到《凰歌》的凄婉，再到《凤凰同生歌》的激昂，形成了“弱——强——弱——特强”的节奏起伏，把对旧世界的诅咒、对新生的渴望和新生后的欢快，逐层次地尽情渲染。诗中的节奏形成了新诗特有的宏大气势，是诗人炽烈、奔放的青春热情的外化，让读者从中深切地感到生命的力量、自由的力量和不可阻挡的时代的力量。

（二）郭沫若对新诗的诗美规范

1、自由体新诗不是郭沫若首创，却是在他手里成熟。他的自由体诗歌对前人的超越表现在，他让这一解放了的诗体自由而不随意。他的自由体不受“外在律”的束缚，却受“内在律”的支配；不受理性规范的约束，却

受情绪表现的支配。正是郭沫若这种自由而有“体”的诗歌形式，从此引导了80多年中国新诗形体的主流。

2、《女神》的“内在律”，以庞大有力的意象、丰富奇特的想像、火山爆发的激情、心潮澎湃的节奏和不受外在因素规范的形体，共同组成了一种与五四时代氛围相契合的宏大的艺术气派

◆ 模块三 历史剧创作思想

在中国现当代文学史上，郭沫若是最具有代表性的历史剧作家。

郭沫若的历史剧创作思想的主要内容：（1）“古为今用”的创作动机；（2）“失事求似”的艺术虚构；（3）崇高的悲剧艺术追求；（4）主观写意的诗化品格

知识点一 “古为今用”的创作动机

（一）郭沫若“古为今用”历史剧创作的表现方式

郭沫若对历史的阐释是本着“先欲制今。而后“借鉴于古”的原则，根据现实的需要和素材的特点，分别采取了“借古喻今”、“借古讽今”、“借古鉴今”等不同方式。

1、“借古喻今”

五幕剧《棠棣之花》是在“皖南事变”背景下写成的历史悲剧。经过郭沫若对历史和现实的共时性思考，从中找到了“古今相通的东西”——“望合厌分”。郭沫若的创作动机显然是“借古喻今”，用抗秦派与亲秦派的冲突隐喻“皖南事变”后的民族内部矛盾。

2、“借古讽今”

“借古讽今”的方式在郭沫若的剧本里主要采用影射、类比等手法，如《高渐离》和《南冠草》用秦始皇、洪承畴等形象影射国统区统治者的专制暴虐和民族败类的卑鄙无耻。这类手法过于明确、直接，欣赏者虽能获得一时的痛快，但缺乏回味的余地。

3、“借古鉴今”

郭沫若最成功的史剧作品如《屈原》、《虎符》和《孔雀胆》都是采用“借古鉴今”的方式，通过象征、暗示、联想等手段，启发欣赏者对历史发展经验进行总结和思索。剧中的古人之所以能感召今人，是因为剧作者让这些古人以“民族脊梁”的形象复活。让历史成为映照现实的一面镜子。

知识点二 “失事求似”的艺术虚构

在历史剧的历史真实与艺术虚构的关系问题上，郭沫若认为“历史研究是‘实事求是’，史剧创作是‘失事求似’”。“求似”，就是尽可能真实准确地把握和表现历史的精神；“失事”，就是在“求似”的前提下以想像、虚构等手段进行合理的艺术虚构。

总之，郭沫若历史剧的艺术虚构，既是补充史料不足的需要，更是艺术创作本身的需要。他的艺术虚构的过程，是丰富历史生活内容的过程，又是提炼历史素材的过程，也是人物典型化的过程，还是增强戏剧效果的过程。

知识点三 “崇高”的悲剧艺术追求

郭沫若成熟期的史剧作品，都是悲剧。也正是他的这些作品把现代中国的悲剧艺术创作引向“崇高”的美学境界。

郭沫若认为：“真正的历史大悲剧，是在时代的转折点，新生力量刚抬头，被垂死的势力压下去，就成为历史的大悲剧。”郭沫若的历史悲剧作品，都不是单纯地使人悲，而是激发人们把悲愤的情绪转化成一种奋发和抗争的力量。如姬形象的最动人之处，是她的舍生取义、杀身成仁的精神。她的慷慨自尽，体现了一种崇高的美德。她的死，给人的感受不是悲惨，而是悲壮，是“生者不死，死者永生”的人格完善，是激励后人的精神力量，从而产生了“崇高”的美感效果。

知识点四 主观写意的诗化品格

郭沫若认为，“史剧也是历史的诗”。郭沫若的历史剧既不是以“史”写“剧”，也不是以“剧”写“史”，而是以“史”和“剧”写“诗”

（一）郭沫若主观写意的诗化品格的表现

他的诗人气质和他对历史剧的特殊认识，使他的历史剧不可能是客观写真型的，而是主观写意型的。他的主观抒情的艺术个性明显地渗透到他史剧作品的各个方面，成为他与其他中国现代史剧作家迥然有别的一大特色。

这种主观写意型的诗化品格在郭沫若的剧作中有多种表现形式：一种是作者结合剧情的需要和气氛的创造，经常插入一些诗词、短歌或小曲；另一种形式给人印象更为深刻，那就是戏剧主人公长篇散文诗一样的抒情独白，如《屈原》中的“雷电颂”和《虎符》中的“匕首颂”等。

（二）郭沫若历史剧的不足：

- 1、过于强化了剧作内容的现实针对性，相对忽视素材的历史性；
- 2、过于强化了“忠奸对立”的两极冲突，相对削弱了戏剧冲突的思想艺术容量；
- 3、过于重视了作品中诗的抒情效果，相对忽视了话剧文体自身的审美力量。

第三部分 老舍

老舍(1899~1966)，原名舒庆春，北京人。杰出的中国现当代作家。著有小说集《赶集》、《微神》等，诗文集《老舍幽默诗文集》等，剧作集《老舍剧作选》等12种。

代表作品：《二马》、《离婚》、《骆驼祥子》、《四世同堂》《月牙儿》、《断魂枪》、《我这一辈子》、《龙须沟》、《茶馆》等。

◆ 模块一 老舍的品格

老舍的品格特征：（1）冷静的思想启蒙者；（2）稳健的文化批判者；（3）沉郁的市民诗人；（4）悲观的“幽默大师”。

知识点一 冷静的思想启蒙者

（一）将审美视角投向中国市民社会，从中努力挖掘传统风习积淀着的市民社会心理。

老舍不同于鲁迅从辛亥革命失败的历史教训中自觉地剖析农民形象，而是顺应时代发展的要求，特别关注30年代前后市民社会中已形成精神病态的“中国典型”。

（二）从多方面探索了国民劣根性形成的原因，完成了对国民性及产生它的历史原因和社会现状的多重批判。

老舍用自己的全部创作形象地挖掘了国民性的精神内涵和主要病源。在《四世同堂》中老舍借钱默吟之口，反省中华民族衰微积弱的主观原因是传统的升官发财的观念、家庭制度，教育方法和苟且偷安的习惯。

知识点二 稳健的文化批判者

（一）老舍主要作品展现出的批判性

- 1、《猫城记》将对现实黑暗的抨击和文化批判结合在一起，探讨古老民族性格的再塑和民族精神的复苏；
- 2、《离婚》剖析了国民性格在传统文化负面影响下的日益蜕变衰微；
- 3、《骆驼祥子》一面批判城市畸形文明病对健康人性的侵蚀，一面也批判了愚昧守旧的乡村文化；
- 4、《四世同堂》对整个封建传统文化进行了反省和批判，并且新的历史环境中看到了民族文化重建的积极因子。

5、《断魂枪》（1936）则通过塑造一个传统意识、传统文化落潮的时代，被老舍晾在了严峻现实土地上的镖师沙子龙的形象，通过刻画他“不传”断魂枪的悲壮心态和月夜练枪的悲剧意象，表现了个体对人类现代历史进程的无可奈何，也显示出作者关于“我们祖国从古到今有多少宝贵的遗产都被埋藏掉了的”慨叹。

（二）老舍的文化批判体系

老舍用他的创作构建起一个完整清晰而富有力度的文化批判体系，紧紧抓住封建传统文化的缩影——北平文化，从思想革命的角度来解剖社会弊病的根源。从他作品中关于“北平文化”的全部论述来看，它是一个由传统

士大夫文化（深层内核是“权”）、外来殖民文化（深层内核是“钱”）和民习风俗文化这三个层面互补互渗组合而成的复合体。

老舍深刻地揭示了腐朽文化中生长出的畸形心态。他指出北平文化就是“沙漠文化”，只能滋生顺民性格和奴性特征。在这个历史淤积严重的文化古国里，必须进行文化垃圾的大扫除，并根本改造国民性格中的敷衍苟且、愚昧麻木。

知识点三 沉郁的“市民诗人”

（一）老舍笔下的市民形象

老舍笔下的市民大致可分为老派市民、洋派市民、理想市民和底层市民等形象系列。其中写得最见功力的是老派市民。

1、老派市民

老马、牛老者、牛太太、祁老人、祁天佑、张大哥以及《茶馆》（1957）、《正红旗下》（1962）那些急遽破落中的旗人，从生活习性、思维方式到人生态度都如此保守怯懦、因循苟且，他们是封建宗法思想铸造出的安守本分的顺民、庸民。老舍在对他们，自然本色又略带嘲讽的刻画中，集中批判了传统文化的巨大惰性和负面效应。

2、理想市民

理想市民的塑造寄托了老舍的某种人格思想，他们是李景纯、孙守备、曹先生、丁二爷、钱默吟等，或具传统的道德力量，或一派儒侠风度，或坚守民族气节。尽管他们不能改变周围人物的悲剧命运，不能改革社会弊端，但其侠义行为、高洁品质毕竟为市民王国增添了亮色，显示了老舍对传统文化优秀一面的赞许。

3、洋派市民

洋派市民是外来文化与传统文化冲撞时产生的病态人物。他们既没有学到西方文明的精华，又丧失了本土文化的优点，在行为方式、生活观念上一味追求洋派，比如兰小山、赵子曰、张天真祁瑞丰、丁约翰、冠招弟等。老舍用讽刺厌恶的笔调勾勒他们金钱至上、追求享乐而渐失人格的种种言行，但心理挖掘不够，使这些喜剧人物稍显类型化。

4、底层市民

底层人物如祥子、小福子、小崔、小媳妇、《月牙儿》中的“我”等的悲剧命运，集中表达了老舍尖锐的社会批判思想，寄予了作者深深的同情与叹息。

（二）老舍作品中的“京味”

老舍笔下人物的饮食、礼仪、婚丧、节庆都笼罩在北平城特殊的世态风俗中，这使得老舍的艺术世界具有了浓郁的“京味”

1、《骆驼祥子》写虎妞难产请巫婆驱邪，陈二奶奶装神弄鬼、滑稽可笑的做法，实际上透露着这种风俗的残忍和愚昧。

2、《四世同堂》写亡国的北平人在正月初五竟仍然蜂拥参加节庆的化装滑冰比赛，仍然忘不了端午节必须吃粽子、樱桃与桑葚

3、《四世同堂》风俗在这里竟嘲讽性地成了民族意识丧失、内在凝聚力崩溃的象征。这是老舍独特的艺术视野，也是老舍作为市民社会表现者和批判者所达到的深度。

知识点四 悲观的“幽默大师”

幽默，作为老舍的个性气质和艺术风格，在他的整个创作中，起了画龙点睛的作用。这种“含泪的笑”，为中国现代文学提供了一种新的美学范式，并折射出时代和社会的多种信息。

（一）老舍作品中的幽默性

1、老舍的早期作品尚处在堆积笑料、滑稽式的初级幽默阶段，比如在人物的刻画上，抓住肖像、服饰、癖性上的某一特征，加以夸张地漫画化、动物化，并不断加以重复，有的地方甚至失于油滑。结果“幽默冲淡了正义感”

2、幽默的成熟阶段：从《离婚》开始，直到《骆驼祥子》、《四世同堂》乃至他建国后创作的话剧《龙须沟》、《茶馆》等，老舍的幽默随着整个创作进入巅峰而日显成熟：追求更加生活化，在庸常的人性矛盾中领略喜剧意味，婉而多讽、谑而不虐，使幽默“出自事实本身的可笑”，而不是从文字里硬挤出来的；追求更高的视

点,更深厚的思想底蕴,使幽默成为含有温情的自我批判,而又追求艺术表现上的节制感和分寸感。

3、老舍运用了原汁原味的北京话,使得幽默与叙述、抒情能熔为一炉而不显匠气。他的语言鲜活自然,俗白中透着精致,极富表现力。

◆ 模块二 《骆驼祥子》

知识点一 《骆驼祥子》的艺术价值

《骆驼祥子》作为一部揭示旧中国城市底层劳动者悲剧命运的现实主义巨作,不仅是老舍全部创作的一座高峰,还代表着我国 30 年代文学的水平与成就。

《骆驼祥子》充分显示了老舍剖析市民日常生活的功力,也标志着他现实主义风格的形成。小说以冷静睿智而不失幽默的笔调,以人道主义胸怀底蕴,叙述了旧中国北平城里一位叫祥子的人力车夫苦挣苦熬,终至由人堕落成“兽”的悲惨遭际。

老舍既站在社会批判的视点上,暴露 20 年代至 30 年代旧中国的黑暗与衰败,又站在文化批判的视点上,“看生命,领略生命,解释生命”。小说由此获得深刻的主题意蕴,即揭示出生命在城市畸形文明里的委顿。

知识点二 《骆驼祥子》的人物分析

(一) 祥子形象分析

1、祥子是个因失去父母和几亩薄田而从乡间跑到北平谋生的青年。他选择了拉车这一行,并经历了买车的三起三落。表象上看,祥子的悲剧是旧中国城市贫民谋生无路的悲剧,更深层地透视,这是城市畸形文明中健康人性扭曲蜕变为兽性的悲剧过程。

2、祥子初进城时,带着乡间小伙的足壮与诚实,也带着农村生活习性和生产方式打上的心理烙印。他把买车当成“志愿、希望,甚至是宗教”。

3、祥子的毁灭是奋发向上的生命意志的摧毁。祥子的个人主义虽然包含着自私的成分,但它的最主要内核却是个人奋斗,与之相关的是恪守职业道德、讲信用、勤劳、节俭等美好品质。

(二) 虎妞形象分析

虎妞是畸形文化的受害者与体现者。三十七八岁还守“女儿寡”,是因为土混混出身的父亲刘四爷自私凶狠,宁肯耽误女儿终身,也不想失去生意上的帮手。他以封建的门当户对的观念,坚决反对“臭拉车的”成为自己的女婿。

虎妞深受这种下九流文化的侵害与浸染。她以“女地痞”的做派诱骗祥子,婚后更像猫叨住小鼠般地支配他,并用扭曲的方式表达对丈夫的疼爱。正是畸形世俗的心态,导致了虎妞对善恶美丑的混淆,对自己正常与病态要求的无力把握。

知识点三 《骆驼祥子》的艺术特色

(一) 主题思想上

《骆驼祥子》这部长篇小说卓立于 30 年代的文坛,它的叙述方式迥异于彼时的“新文艺腔”,其叙述视角带着极大的同情色彩,广泛深入地展示下层市民社会的痛苦生活。

(二) 人物塑造上

老舍侧重于揭示人物精神和灵魂的病痛,其心理描写往往采用叙述者的内视点,揣摩人物的每一寸心事。

(三) 语言运用上

《骆驼祥子》的语言平易澄洁、亲切活泼,有着鲜明的地方色彩,开创了一种风格独特的“京味文学语言”并且,人物的语言也高度个性化。

◆ 模块三 《茶馆》

知识点一 《茶馆》在中国话剧史上的地位

《茶馆》是新中国话剧的里程碑,动用了作家一生的生活和艺术积累,成就的“老舍牌”艺术精品。

《茶馆》在历史内容、结构形式、主体意识、人物塑造、戏剧语言、场景设计等各个方面既体现了鲜明的民族性，也传达出强烈的现代审美特征。

《茶馆》的出现推动了戏剧观念的更新，促进了京味话剧的创作高潮。

知识点二 《茶馆》的“三个时代”（主题思想）

《茶馆》共分三幕，每一幕写一个时代的社会生活：清末、民初和抗战胜利后国民党统治时代。老舍从历史发展进程中，选取了近代史上三个最黑暗、最腐败的时代，并未直接描写这期间发生的重大事件本身，而是表现戊戌变法失败后，袁世凯死后，抗战胜利后，“后”字在这里特别值得重视，因为它说明作者的意图。

老舍正是用小人物的生活上的变迁反映社会的变迁，“侧面地透露一些政治消息”。这是作者在艺术表现上扬长避短，运用他所钟爱的文化视角、平民意识来解读社会和政治，最终完成了“葬送三个时代”的题旨。

知识点三 《茶馆》的艺术特色

（一）《茶馆》具有突出的民俗文化特征。

反映在《茶馆》中的民俗文化内容，大致可归纳为两个层面：第一，各式各样的京华旧俗，比如茶经本身及玩鸟、玩洋表、玩鼻烟壶、相面、说媒拉纤、说和事、祭奠之事，“洋缎衫”与“川绸”的冲突、灰大褂与前清的关系。第二，“满汉全席”的各色人物本身所具的民俗文化性质。民俗深入人物的骨髓，既成为人物性格的有机组成部分，更直接表现灵魂的富于特征性的象征，它赋予全剧以艺术表现力。

（二）《茶馆》具有强烈的现代性（《茶馆》的戏剧结构）

1、一是《茶馆》不像传统戏剧那样把注意力集中于结局。《茶馆》原剧本是以国民党的“劫收大员”沈处长上场后连说七个“好”字为结尾。作者集中笔力用独到的观点来展示事件过程，与之相应的是调动多种艺术手段（包括台词、动作、音响以至曲艺等）来构成戏剧场面，以达到对形形色色人物的揭示，完成“三个时代”被埋葬的历史回顾和国民性问题的现实反思。其中老舍在各幕之前让大傻杨用“数来宝”介绍各幕剧情并将各幕衔接勾连起来，使之成为一个有机的艺术整体。这种缺少单一、统领性戏剧事件的宏伟叙事规模，是相当“布莱希特式”的。

2、《茶馆》没有紧张激烈的整一的戏剧冲突，甚至根本没有贯穿情节，它主要以人物活动构成一幅幅世态风俗画卷。老舍主张“以人为本”、“以人物带动故事”，这一艺术观念突破了传统戏剧重情节不重人物的结构模式，形成了对情节性淡化的人物结构模式的倡导。

3、《茶馆》用强烈的戏剧动作来直观表现戏剧冲突。一方面，老舍在艺术构思上独创性地将阶级矛盾、民族矛盾及各种社会矛盾构成一个巨大的社会背景，围困着茶馆及茶馆中形形色色的人物。另一方面，老舍用强烈的动作性来表现戏剧冲突，并认为动作的强烈与否，主要不在外部，而在人物内心。

（三）“寓哭于笑”的戏剧色彩

老舍运用重复、倒置、“不搭调”、讽刺性夸张、非讽刺性对比、反语、奇趣等多种幽默手法，滋润剧作的结构、场面、语言动作和人物形象，使之焕发出生命的色泽。

老舍的幽默又具有强烈的社会批判意识和鲜明的分寸感。他用善意的嘲讽观照像王利发、秦仲义、常四爷这样旧时代人物的悲剧人生，而对反动人物则是无情的鞭挞、犀利的讽刺，揭露了像唐铁嘴“的无耻嘴脸。

知识点四 主要人物形象分析

老舍以“主要人物自壮到老，贯串全剧”和“次要人物父子相承”的方式来串联结构和推动剧情。

（一）王利发人物形象

“裕泰”的主人王利发是一条主要线索，他胆小圆通、顺势趋利的性格并未使茶馆在时代变迁、社会恶势力压榨下逃脱倒闭的命运。是一个苟安偷生者的形象

（二）秦仲义人物形象

秦仲义做着“实业救国”的好梦，自矜于民族资本家的“会作生意”与那份“救世主”的神圣。是一个洁身自好者的形象

（三）常四爷

常四爷的正直侠义，则有着鲜明的满文化特征。是一个根基浅薄的实业家形象

第四部分 巴金

巴金(1904~2005),原名李尧棠,字芾甘,四川成都人,中国现代著名作家。著有 26 卷本的《巴金全集》和 10 卷本的《巴金译文全集》

代表作品有小说《激流三部曲》(《家》、《春》、《秋》),《爱情三部曲》(《雾》、《雨》、《电》),《寒夜》,《憩园》和散文集《随想录》等。

◆ 模块一 巴金的人格

知识点一 “二十世纪的良心”

鲁迅在《答徐懋庸关于抗日统一战线问题》一文中曾称赞:“巴金是一个有热情的有进步思想的作家,在屈指可数的好作家之列的作家。”他是继鲁迅之后又一个自觉地肩负起改造国民的灵魂,批判旧的传统观念,弘扬现代文化人格精神的作家。从他的处女作《灭亡》到晚年的《随想录》,处处洋溢着现代文化人格精神的光辉。由此,人们称巴金为中国“20 世纪的良心”。

知识点二 巴金的人格与创作

巴金的文化人格和文学创作是相辅相成的,正是这一点成就了他人格的伟大和文学的辉煌。巴金说:“我是从探索人生出发走上文学道路的。”巴金终其一生用文学创作和自己的言行探索“怎样做人?怎样做一个好人?”综观其 70 余年的创作历程,巴金无时无刻不在追求人格的完善,并努力获得读者的认同。他的创作是和读者连在一起的,他的心是和读者连在一起的

知识点三 巴金的思想

巴金身上既有无政府主义的质素,也有人道主义的内涵,更有浓郁的爱国主义思想,同时也不乏民主主义的成分。

(一) 巴金思想的形成

1、少年时期

少年时期的巴金生活在一个富足的家庭中,但十岁丧母,十三岁丧父使得少年的巴金变得早熟而忧郁。

早年对他影响最大的有三个人,巴金称他们是他人生道路上的三位老师:一个是他的母亲,“爱一切人”的教诲,“是我的全性格的根底”;另一个是轿夫老周,从他的那番“火要空心,人要忠心”的话语里,“得到了那个近于原始正义的信仰”;再一个是他的一个为信仰而无私奉献青春的“均社”的朋友,巴金认为是“在生活态度上”“给了我很大影响的人”,教给他认识外面的世界,如何为人处事。

2、青年时期

在 1920 年,巴金通过克鲁泡特金的《告少年》和廖亢夫的戏剧《夜未央》,得到了爱人类爱世界的理想和为之奋斗终身的事业。促进了巴金无政府主义世界观的形成。

(二) 巴金的人道主义关怀

1、巴金的人道主义缘起于作为一个正直人的正义感和对弱者的同情心,在他的孩提时期,就表现出对其他弱小生命的同情和关注。

2、巴金的人道主义情怀,既以中国传统文化中的以“仁爱”为本的儒家道德观念为根本,又与西方的“自由、平等、博爱”的启蒙思想相融合,从而构成巴金独特的文化人格内涵。

◆ 模块二 从《家》到《寒夜》

知识点一 《家》

(一) 《家》中的三代知识分子形象

《家》描写了三代知识分子形象，一是以高老太爷为代表的纯粹封建性的老一代知识分子形象，孔教会会长冯乐山亦当属此类；二是以克明、克安、克定为代表的饱受封建思想毒害，又受到近代文明思想的浸染的中年知识分子形象；三是以觉新、觉民、觉慧为代表的青年一代知识分子形象，他们少年也曾受过封建思想的教育，但成年之时感受到的多是“五四”精神带来的新思想和新观念，与他们的处境相近的人物还有琴、瑞珏等。

1、以高老太爷为代表的第一类知识分子

以高老太爷为代表的第一类知识分子属于为封建王朝唱挽歌的一代知识分子。他们骨子里受到了封建文化和封建宗法观念的熏染，对封建宗法制度和封建道德观念顶礼膜拜、言听计从，并且从言行上予以遵循和恪守。

2、第二类知识分子

《家》中以克明、克安和克定为代表的第二代知识分子，从年龄上在《家》中他们属于人到中年的一代，上有高老太爷这样的专横、跋扈的封建长者，以封建宗法观念和封建伦理道德来规范自己；下有受“五四”思想感染的年轻一代，以觉慧和觉民为代表，他们表现出水火难以相容的矛盾和冲突。从他们自己的文化精神内涵来看，已接受了封建文化观念的熏染，但皇帝专制在政治体制和观念情感上对知识分子失去了主宰地位。从精神上他们属于断乳期的一代，他们恪守的是已被社会所淘汰的，他们反对的却是社会上所崇尚的。因此，他们的精神是空虚的，他们的地位是处在夹缝中的，从根本上说，他们不可能找到自己的人生坐标。

3、第三类知识分子

巴金着力刻画的是以觉新为代表的第三代知识分子的思想精神状况、生存状态和他们的分化，塑造得最成功的人物当然是觉新和觉慧。

（1）觉慧的反叛性格

觉慧的反叛性格主要从三件事上得以充分的表现：帮助觉民抗婚，拒绝捉鬼，离家出走。

慧的反叛性格形成原因：①这种“大胆”的行为一是取决于他自身的性格特征；②在“家”中所处的长门中老小的地位，自小缺乏对“家”的责任感和义务感，没有太多的对家庭的精神负累；③最为主要的，觉慧受到“五四”时代精神的感染，主观上有摆脱封建家庭桎梏的意愿，对旧的观念意识有一种自发的排斥情绪，对持有旧观念的人自然就有一种反叛的情感。

（2）觉新的矛盾性格（形象的悲剧性）

觉新在年龄上属于年轻的一代，在心态上却属于中年一代。年龄与心态的错位，使觉新的性格内涵具有复杂的多重性。

觉新所受的教育是传统的封建礼教和道德观念，社会和家庭的影响使他从小就恪守各种封建的礼节，他的逆来顺受的性格使他养成了对传统文化观念的言听计从的心理态势，进而形成尊礼重孝、本分务实、自我牺牲与自我泯灭的压抑感。

知识点二 《寒夜》

（一）汪文宣的性格分析（形象的悲剧性）

已届中年的巴金在汪文宣身上寄予着自己对中年人生的感喟和理解。汪文宣身上至少存在着三种人生的尴尬：生存处境的尴尬，生存心态的尴尬，生理机能的尴尬。

1、生存处境的尴尬

受过高等教育的汪文宣在社会的威压和家庭的重负下变成一个懦弱善良、胆小怕事、穷困潦倒的小公务员。中年人应有的自信心在汪文宣身上没有得到丝毫的表现，只有屈从、讨好、忍受，以至于最后连工作也失去了。

2、生存心态的尴尬

汪文宣既不能用传统的道德和伦理观念来束缚他的妻子，又无法对母亲施以现代家庭观念的教育和说服，更主要的是在经济上他无力养活他的家人，甚至让妻子养活他，这对尚未完成摆脱封建意识的汪文宣来说更处在尴尬的处境之中。

3、生理机能的尴尬

与充满青春朝气的妻子曾树生相比，汪无疑是非常自卑的，他既无法满足妻子的生理要求，也就只能容忍妻子与其他男子适度的交往，在这方面汪文宣彻底失去了作为一个男人的自尊。

第五部分 曹禺

曹禺（1910~1996），原名万家宝，字小石。祖籍湖北省潜江县，生于天津。杰出的中国话剧作家。创作有话剧《雷雨》、《日出》、《原野》、《北京人》、《家》、《明朗的天》、《胆剑篇》、《王昭君》等。

代表作：《雷雨》、《日出》、《北京人》、《原野》。

◆ 模块一 曹禺的话剧

知识点一 曹禺家庭对其戏剧的影响

1、曹禺从小就憎恨自己出身的旧式封建官僚家庭，沉闷的家庭环境，使得曹禺早熟内向、孤僻晦涩、敏感恐惧。

2、在继母的影响下，曹禺从小就是一个戏迷，学生时代的曹禺多次进行话剧的表演，上台当演员的经历使他深深地体味到一种内在的灵魂与外在的表现之间的重重矛盾，使他由衷地感悟到“对话”这一艺术形式的真谛与特异之处。曹禺的性格决定了他首先是以“体会人物心灵”而非单纯的演技进入剧情的，仅仅是表演远不能解答他对人生与命运的追问。最终开始了话剧的创作。

知识点二 曹禺话剧的形成背景

30年代中国戏剧接受对象已经意识形态化，时代戏剧规范已经形成，而曹禺在这样的时代“背景”里，却对“背景”处于暂时的无知状态，于是他可以不顾及已成的“时代规范”，而独立地进行着“个人话语方式”的创造。因此，他才如此坦然地把他的创作活动视为一种“生命的创造”，他并且直言宣告：他的创作的原初冲动，来自出于生命本性的一种莫名的困惑、恐惧、憧憬与诱惑来自发泄自己情感的内在要求，是“心灵的魔”的驱使与“生命”的召唤（而绝非对社会问题的关注与时代精神的召唤）。

知识点三 曹禺话剧的命运与其主题内涵的关系

从创作起点上，曹禺的文学（戏剧）观念、艺术思维、创作方法等，他对世界的感受、解释（感受、解释方式），就与既成的社会意识、艺术规范相矛盾、相冲突——正是这种“悖逆”与“反叛”使“曹禺”成为“曹禺”。既产生“曹禺”的独特价值，又决定了“曹禺”戏剧生命的某种独特命运。

◆ 模块二 《雷雨》

《雷雨》是曹禺的处女作，也是他的成名作和代表作，更是中国现代话剧成熟的标志。

知识点一 《雷雨》的思想主题

《雷雨》是一个彻头彻尾的悲剧，剧中所有人物的命运无一例外都是悲剧的。它以1925年前后的半封建半殖民地中国社会为背景，通过反动资本家周朴园与周围亲人所发生的错综复杂的矛盾冲突，揭露了有着严重封建性的资产阶级的虚伪、残忍及其精神危机，为不幸人们的命运发出了愤怒的控诉和雷雨般的呐喊。

知识点二 《雷雨》的主要人物分析

（一）周朴园

周朴园是旧中国畸形社会历史发展的产物，是半封建半殖民地旧中国的“特产”。在政治经济上他已经取得了自己的统治地位，成为资本家阶级的代表人物，但在家庭伦理关系上，他依然是一个典型的封建家长。剧作者对他的揭露与批判是力透纸背的。

（二）繁漪

作者满怀激情塑造的“雷雨”式的女性形象繁漪，是一个被封建伦理道德与非常态的爱逼上反叛封建伦理道德的典型。

在剧中，她一直在追求着爱情，而这种追求本身就是对封建夫权的直接挑战。她是第一个向观众、向读者和周萍控诉周公馆的罪恶，第一个公开声称自己不是周朴园的妻子，表示了对现代封建伦理关系的无视的人。但她自救的方式（与大少爷周萍的乱伦）注定了必然的失败与悲剧命运。同时暴露了她所属阶级的弱点。

（三）周萍

周萍在剧中是一个徘徊犹疑在繁漪与周朴园对立的两极之间的中介线上的人。在剧中，周萍对繁漪的爱伴随着的是对封建伦理道德观念的反抗；而对繁漪的离弃，伴随着的是对封建伦理道德观念的妥协和对周朴园的屈服。四风被周萍当做洗涤拯救灵魂的“救命草”，但这种爱也不乏真诚。

（四）鲁侍萍

鲁侍萍是一个被侮辱与被损害的劳动妇女形象。她的存在，对封建制度的残酷性是一个证明，对封建伦理道德的虚伪性是一个揭露，对周公馆的正常秩序是一个威胁。因此她一出现，周朴园即惶恐不安，并不惜作出任何牺牲，使她永不回周公馆。

但这种客观作用并不是侍萍主观追求的，也就是说她没有意识到封建制度和伦理道德是她一生悲惨命运的杀手。甚至当得知四凤和周萍的爱情关系后，她还认为是自己的过错。这种屈从命运，不去反抗的弱点，多少概括了尚未觉悟的劳动群众的特点。

知识点三 《雷雨》的艺术特色

（一）激烈潜隐的戏剧冲突

本剧复杂的人物关系带来了多元互动的矛盾冲突。其中最感人的是善与善的冲突，它是世界上最大的悲剧，因为这是永远不可调和的矛盾。比如四凤和周萍之间的矛盾冲突就是善与善的冲突。两个人的相遇、相识、相爱、相许本都没有错，然而错也正在于两个人本“不应该”相遇、相识、相爱、相许。这是一个“不解之结”。

（二）紧张激烈的戏剧气氛

- 1、利用戏剧场面创造气氛。
- 2、利用自然环境烘托气氛
- 3、利用戏剧悬念强化气氛

（三）通过富有个性和动作化的语言来揭示人物心理和性格，推动情节的发展，情节结构也安排得相当巧妙。

◆ 模块三 《北京人》

1941年发表的《北京人》是曹禺的又一部成功的代表作，继《雷雨》之后，他又一次展开了对中国旧家庭的抨击。“应该把这个剧本看作是《雷雨》主题的继续和发展。

知识点一 《北京人》的思想主题

作品以深沉动人的艺术风格，在沉闷的气氛中，着力展现了曾府内部家人之间的深刻矛盾及其最后结局。并且作家刻意安排了人类学家袁任敢和他女儿在曾府借寓。他们的言行与整个曾府格格不入，他们的猿人模特儿“北京人”体现出人们对淳朴自由理想生活的向往和追求。瑞贞和愫方的最后出走，预示着光明与希望终于冉冉升起。人类的未来是属于新一代“北京人”的。

曹禺深入剖析封建家庭的精神生活领域，着眼于从封建阶级精神统治的破产这一角度，反映它们由外到内的彻底腐烂，从而揭示出封建家庭必然崩溃的命运。

知识点二 《北京人》主要人物分析

（一）曾皓

曾皓是封建大家庭权势与精神统治的代表，更是老一代封建士大夫式的“北京人”的典型。他最基本的准则是守成。不劳而获过了二十几年寄生生活的他，如今只关心自己延年益寿和死后睡的那口楠木棺材。曾皓作为一家之主，一心用诗礼信条来维护封建统治秩序。曾皓所赖以治家的封建伦理道德即使在家道中落的过程中也顽固

地施展着强大的力量，它强制性地约束每个家庭成员的一举一动，甚而还主动起到约束的惰性作用。

（二）曾文清

曾文清身上便集中体现了封建精神统治的令人触目惊心的毒害性。他虽能诗善画，聪颖清俊，有善良温厚的一面，然而内外双重障碍使他没有勇气向社会和自身挑战。他以自己的悲剧参加了封建阶级的葬礼。但他的死，与其说是源于封建家庭的罪恶，毋宁说是源于对自身的彻底否定与自我意识的初醒。

（三）愫方

愫方是曹禺塑造的一系列悲剧女性形象中最富人情美与人性美的典型。她的苍白的哀静的脸上似乎写着无限的哀思。她深爱着曾文清，鼓励他勇敢地追求真正的生活。愫方以具有的浓烈的人情美与人性美在自己的心灵中构筑的是一个丰富的爱的王国。她爱人们，但她更爱生活，

知识点三 《北京人》的艺术成就

《北京人》共有三幕两场戏。矛盾冲突富有戏剧性，虽错综复杂、尖锐严重、无法调和，一触即发，但表现形式却隐约闪烁，迂回曲折，引人入胜，发人深思，给人以深沉幽远之感。

交替运用象征、对照等艺术手法来揭示矛盾冲突，烘托戏剧气氛，刻画人物性格。比如作者从曾家过中秋节写起，秋天是万物开始凋敝的季节，象征着封建士大夫家庭的零落和行将衰败的景象。“棺材”、“耗子”、“鸽子”等都是形形色色的象征意象。棺材是曾皓的命。江泰，曾家的姑老爷，实际是个只会啃粮食的耗子。鸽子原是一对，是陈奶奶送给文清的礼物，在半路上飞走了一只，剩下的一只因此就叫“孤独”。作者有时用它来象征曾文清与愫方的寂寞、清苦、受束缚、不自由的处境与心情；有时用它来象征二人之间的爱情；有时又被用来象征文清的懦弱无能。

第六部分 沈从文

沈从文(1902~1988)，原名沈岳焕，湖南凤凰县人。中国现代著名小说家、散文家，历史文物研究专家。著有小说《边城》、《阿黑小史》、《长河》，小说集《虎雏》、《月下小景》、《八骏图》等，散文集《从文自传》、《湘行散记》、《湘西》等。

代表作：《边城》、《长河》

◆ 模块一 沈从文的湘西小说

知识点一 沈从文的小説

（一）沈从文的湘西小说

1、沈从文湘西小说的生命样式

（1）沈从文认为生命永远是美的化身，触目皆美。他对故乡的农民、兵士、终生漂泊的水手船工、吊脚楼的娼妓、童养媳、小店伙等等，都一律怀有不可言说的同情和关注。这些人特异的生命形式里除了令人惊悸的悲剧美之外，那种追求平常生活的企望的破灭，那种人格的习以为常的遭受践踏，留给我们深沉的思考。如《萧萧》里的童养媳萧萧的悲凉命运，正在于人对自身可怜生命的毫无意识。

注意：将边地湘西这类生命形式挖掘最深刻的是《边城》。

（2）沈从文重叙民间传奇和历史传说的小说，展示出“神性”笼罩下的“人性”之爱的光芒。这些瞩目于爱与美的最高人性的生命样式暗蕴了一种崇高的生命追求。如《月下小景》中自愿走向死亡的一对痴情恋人可以说是为不曾蹂躏的爱而唱的一曲美的颂歌。

2、沈从文小说中的人物形象特征

沈从文作品中的女性形象温柔如水，恬淡自然。与此对应的故乡中的男性形象缺项大山般矗立着，诚实而有血性的生命样式表现了原始的蛮性力量。比如《虎雏》、《会明》、《灯》里的主人公都是那么雄壮、固执，湘西人的野性是轻易改不掉的。

（二）沈从文的都市小说

沈从文以乡下人的眼光关注着商业化的都市，而且自觉地批判着“现代文明”。事实上，这样的描写对于沈从文来说只是作为他歌颂“湘西世界”的一个反面的附衬物和补充而存在的。正是通过对都市的虚伪、丑陋、缺乏活力的“上流社会”种种反人性、反价值、反道义的无情嘲讽，更加肯定或美化了他的湘西世界自然、和谐、健康、新鲜的生命形式。

沈从文憎厌都市狡诈虚伪的两性关系。如《都市一妇人》中那个经历了一生坎坷的贵妇，竟为了不再被所爱的男人抛弃，下手将小于自己十岁的英俊军官丈夫的眼睛毒瞎。到《或人的太太》、《绅士的太太》等篇，更抓住了都市糜烂、无聊生活的实质。

1935年发表的《八骏图》是写城市生活的一篇代表作。这篇小说刻画了作家周达生和他周围的七个教授患的性压抑、性变态的症状。沈从文从人性的缺欠、人性的冲突入手，指出一种广泛的文化现象：自认深得现代文明真谛的高等知识者，也和一个普通湘西乡民一样，阻挡不住性爱的或隐或显的涌动。所不同者，是乡下人能够返朴归真，求得人性的和谐与纯美，而都市的智者却用由“文明”制造的绳索捆住自己

沈从文在这里把人的性爱当做人的生命存在、生命意识的符号来看待，肯定的是人的自然、合谐、健康的生命，反对的是被“现代文明”戕害了的营养不足，委顿，颓废，失去活力的生命。这都说明沈从文的讽刺事实上寄托着他的更加高远的人生理想，不管这种理想能否实现，但它总是向善和向美的。

（三）抗战后的主要作品——《长河》（第一卷）

《长河》再现了湘西社会在现代物质文明、现代政治的入侵下，“这个地方一些平凡人物生活上的‘常’与‘变’”，“变”指的是“农村社会所保有那点正直朴素人情美，几乎快要消失无余，代替而来的都是近二十年实际社会培养成功的一种唯实唯利庸俗人生观。”

总之，沈从文作为一个湘西世界的歌哭者，以湘西的下层为主，以都市的上层为辅，再加上都市乡村各色人组成了他的文化意味浓厚的人生形式图景。

知识点二 沈从文小说的艺术特色

（一）沈从文的小说具有诗化小说的特征

沈从文被人称为“文体作家”，他自己也声称他的小说“一例浸透了一种‘乡土抒情诗’的气象”，这种“诗化小说”表现出显著的文化历史指向，浓厚的文化意蕴并具有独特人情风俗的乡土内容。这种小说不重情节与人物，强调叙述主体的感觉、情绪在创作中的重要作用。他将自己的亲身体验，心灵感受倾注到作品的字里行间，让悲天悯人的情感缓缓流动于对优美的人情人性的淡泊叙述中，通过对古朴人生和自然神韵的顶礼崇拜，营造一种忧郁宁静的抒情意境和气氛。

（二）沈从文的小说用一些独特的文体结构方式来传达情绪和内容

沈从文个人文体的最显著的形式特征：先以歌咏田园诗般的散文笔调缓缓的展开对湘西人纯朴风情的细致描述，最后却以一个出入意料的转折，一下子打断前面的歌咏，把你推入对人生无常的强烈预感之中。

如《灯》的结尾便是这种转折性结构开始成熟的标志。通篇写老司务长的质朴善良，结尾却揭示此人物纯属虚构，给读者一种缺憾美，回味无穷。还有《丈夫》、《三三》、《三个男人和一个女人》、《黔小景》等文本都采用了这种突兀结尾的结构方式。

（三）沈从文小说的语言特色

沈从文富有自然美、情趣美的个性文学语言和淡泊简朴，从容舒放的语言风格凝成了其诗化小说的全部主体的呈现。他的小说长句精确、曲折而富韧性，短句活泛有灵气。他的文笔任意意识的流动而纵情写去，多暗示，富情感美和色彩美，传达出恬淡高远，清明幽碧的意境。

知识点三 沈从文的审美理想

沈从文追求湘西世界自然、和谐、健康、新鲜的生命形式，其审美理想是远离现实和喧嚣的，是向善向美的。

◆ 模块二 《边城》

知识点一 《边城》的艺术成就

沈从文 1934 年出版的七万余字的中篇小说《边城》，是他描写歌颂人情美、人性美的湘西小说中最优秀的代表作。它不仅集中体现着沈从文“牧歌式”乡土抒情小说的风貌，而且显示着沈从文构筑的“湘西世界”更加丰富的情感意味和艺术精髓。这曲细致悠婉的乡村牧歌，已成为现代文学史的经典名篇。

知识点二 《边城》的主要内容

作品以湘西小山城茶峒为背景，描写了一个凄美动人的爱情故事。

情节极为简单。主人公翠翠自小是孤女，他同外祖父相依为命，在回碧溪上摆渡为生。茶峒掌水码头的船总顺顺有两个儿子，大老天保豪放豁达，二老傩送秀拔出群，他俩都爱上了翠翠。但翠翠心中所爱的只是二老傩送。兄弟俩商日夜轮流为翠翠唱歌，公平竞争，谁得到回答谁就是胜利者。但天保逐渐明白了实情后，深知爱情不能勉强，便自动退出。驾船下辰州时不幸中途遇难身亡。傩送虽仍深爱着翠翠，但哥哥为此而死使他压抑悲痛，心中蒙上一层沉重的阴影。这时父亲又要包办他与王姓姑娘的婚姻，傩送心所不愿，于是在痛苦中驾船离家去了桃源。为外孙女的幸福而焦虑劳神的老船夫，受到了船总父子的误会和冷淡，在一个雷雨交加的夜晚郁闷病死了。从此孤苦无依的翠翠便怀着对情人傩送忠贞不渝的爱恋与思念，默默守在渡口等候期盼着傩送归来。“这个人也许永远不回来了，也许‘明天’回来！”

知识点三 《边城》的悲剧内涵

《边城》呈现出一种原始的引人神往的古朴之美，但悲剧的旋律一直流贯在作品的始终。翠翠母亲那段美丽得令人伤心的恋情，还有大老，二老与翠翠那种“只应由天去负责”的爱之缺憾，都表明作者在强化一种悲剧命运的力量。

这种“善”的“不凑巧”、“善”的毁灭的悲剧旋律一直流贯在作品的始终。沈从文写的不是崇高毁灭的悲剧，而是写的平实的“善”的悲剧，所以更易被普通人理解和接受。

知识点四 《边城》的象征意味

(一)通过对城市文化与湘西文化的比照透出的是对爱与美的理想的憧憬与向往，是对至真至纯人性的期待，是对重塑民族性格的厚望。

(二)小说中的人事景物皆浸染了浓厚的象征意味。那方头渡船，白塔，竹篁，杜鹃鸟，细雨，山歌情曲，赛龙舟，老船夫，老黄狗……皆象征着中国传统民族文化的诱人性。

(三)作者赋予“白塔”一种更特殊的文化意义和内涵。“白塔”在雨中的突然倒塌，预示着传统文化大厦的颓圮，给世人一种震聋发聩的警醒。“白塔”的重建也象征了传统文化中那些“不变”因素需要重新建构，这是历史发展的必然要求和结果。

第七部分 张爱玲和丁玲

◆ 模块一 张爱玲

张爱玲(1920—1995)，原名张瑛，笔名梁京，出生于上海。著有中短篇小说集《传奇》(1944)，散文集《流言》(1945)，长篇小说《十八春》(1952)等，电影剧本《多少恨》、《太太万岁》等。

代表作品：《金锁记》、《倾城之恋》、《红玫瑰与白玫瑰》、《沉香屑·第二炉香》、《自己的文章》、《公寓生活记趣》等。

知识点一 现代末日意识与世俗性

(一) 张爱玲的艺术特色

张爱玲文章中流露出来的末日意识以及在此照耀下的世俗性，是张爱玲最主要的艺术特色。

张爱玲“个人”焦虑的原因是源于“时代”的“破坏”和“成为过去”，而她作品中“苍凉”的意象也是“惘惘的威胁”这“闪”的“必然之果”。在这后面躁动着她自己隐秘的文化体验。她属于中国现代为数甚少的几个具有末日意识的作家

(二) 张爱玲艺术特色的形成过程

1、张爱玲末日意识的形成

(1) 受到弥漫着伤感情调和以人生空幻为内容的晚晴文学的影响。如《聊斋志异》、《桃花扇》、《红楼梦》等。

(2) 受到西方整个文明都遭受灭绝的整体性的末日意识。如《圣经》中的末日思想和威尔斯、劳伦斯、赫胥黎等人的末日思想。

(3) 童年的不幸经历对其末日意识到形成也有一定的影响。

2、张爱玲世俗性的形成

张爱玲由对末日的恐惧生出了对当下生活的热爱，因而她的虚无的人生观并未导致消极遁世，而是愈发热爱本色的人生。她几乎带着一种绝望的热情把世俗生活拥入怀中

张爱玲则把信仰转向了结结实实、真切的世俗人生，最低俗的生活，也是人气最旺的地方。最具俗世物征的，就是上海，而最具俗世物征的人，就是市民。于是她的小说多写上海洋场社会或是旧式家庭中的小人物，具有强烈的世俗性

(三) 张爱玲的末日意识与世俗性的关系

末日意识与世俗性是张爱玲人生观的两个极端。因而苍茫的底色使俗世有了超越，也因有俗世的热烈才使苍茫有了内容。

知识点二 《金锁记》

(一) 曹七巧人物性格分析（曹七巧性格扭曲的原因及过程）

1、七巧原是麻油店的姑娘，平民的女儿，青春健康，但贪图富贵的兄嫂把他卖给患有骨痠症的姜二爷，门户错配种下了悲剧的第一个原因。

2、姜家老太太一念之差，将原本娶来做姨太太的七巧扶为正室，这是悲剧的第二个原因当然姜家的姨太太并非有好收场。但如是姨太太则黄金欲不致被刺激得那么高涨，恋爱欲也就不至于压得那么厉害，即使心理变态，“也不至于病入膏肓，扯上那么多人替她殉葬。

3、门第的悬殊使七巧的精神构架失衡、倾斜；情欲的压抑使七巧自然人性被弃绝、被否定。于是七巧的生存困境作为整体女性生存状况的一个典型代码凸显出来。状如七巧的女性们要么生命窒息而死，要么灵魂扭曲变态。

◆ 模块二 丁玲

丁玲(1904~1986)，原名蒋伟，字冰之、湖南临澧人，著有《在黑暗中》、《自杀日记》、《一个人的诞生》、《水》、《意外集》、《我在霞村的时候》等短篇小说集，长篇小说有《韦护》、《母亲》、《太阳照在桑干河上》，还有散文集、杂文集若干。

代表作品：《莎菲女士的日记》、《水》、《我在霞村的时候》、《在医院中》、《太阳照在桑干河上》、《三八节有感》等。

知识点一 不仅仅要做个女人，还要做人

(一) 丁玲前期和后期的创作变化

丁玲，作为一个女人，始终关注着女性自身的觉醒与解放，曾被后人称为中国女权主义的带头羊。

早期的作品有《梦珂》、《日记》、《阿毛姑娘》《暑假中》等，多写女性在梦醒之后无路可走的苦闷与无

望的抗争，而作为一个人，她又向往社会解放带给人类的光明前景。

后期加入左联后，作品开始转型，于是有了《水》、《某夜》、《奔》等面目一新的作品。她的文学旗帜上的“女”字才改作左翼的“左”字了。“进入解放区后，女性的内审意识与政治化的责任冲动出现双向互动的格局。于是便有了《我在霞村的时候》、《在医院中》、《三八节有感》等名篇。

（二）丁玲的艺术风格

丁玲既没有像第一代女作家那样没能走出女性文学的狭小格局而使创作陷入停滞，也没有像某些作家那样因服从于政治指归而完全丧失个体抒写的自由与选择。如果把丁玲亟待女性与社会解放视为她双重人格的体现，那么，她一直坚持的是双性写作的立场，一直试图在两者之间寻找平衡。

知识点二 《莎菲女士的日记》的艺术成就

（一）在文体形式上，采用了日记体。《莎菲女士的日记》是部日记体小说，小说的成功也首先得力于作者对日记这一文学样式的选择。莎菲是五四时代的产儿，她的执着、追求、幻灭、苦闷，都需要痛快淋漓地倾泻出来，日记这种直抒胸臆的形式正好为莎菲抒发理想、倾吐苦闷提供了通畅的渠道，给了她一个自由挥洒的空间。

（二）在心理描写上，精微细腻、大胆而又富有饱满感情。丁玲一步入文坛，便带来一种细腻地刻画人物复杂心理的特色，莎菲的心理描写，在这方面也代表了丁玲的主要艺术成就。

（三）在语言风格上，极具阳刚之气又不乏柔和之美，文笔细腻、敏锐、灵活、强悍，正与莎菲那坦率真诚而又纤细敏感的性格相吻合，真实、准确、细致地完成了对人物内心世界的构建

知识点三 《莎菲女士的日记》中莎菲的形象分析

莎菲是一个乘着个性解放的风潮走出家门的、外冷内热的时代女性；五四退潮后，小资产阶级叛逆、苦闷的现代知识女性典型，性情孤傲、内心充满狂热幻想，蔑视封建礼教、追求“真的爱情”和个性解放。

首先，在男人与女人关系上，莎菲颠覆女人受动、沉默的地位，勇敢追求性爱表达的自由与权利。这具体表现在与苇弟、凌吉士的关系上。

其次，莎菲形象是对菲勒斯中心文化的解构与重读。莎菲第一次见到凌吉士就说从未想到“男性可以有这样美”。是挪用的是男子观察女子的一贯眼光，借取的是男子审视女子的一向心态。女性从被言说的客体滑移到言说的主体。这玩弄与被玩弄，主动与受动的倒置全面颠覆了父权制的话语系统。

莎菲是个生活在五四落潮时期追求个性自由和健全的爱而不得的女性形象。作者用心理独白的现代创作手法深刻剖析了人物灵魂裂变过程，浓缩了一个过渡时代苦闷青年的精神面貌。

第八部分 周作人和朱自清

◆ 模块一 周作人

周作人(1885~1967)，浙江绍兴人，原名櫟寿，自号起孟、启明、知堂等，1901年始用周作人名。中国新文学运动重要代表人物之一，翻译家，文学理论家，诗人和散文家。译有《陀螺》、《冥土旅行》等；散文结集有《自己的园地》、《雨天的书》、《泽泻集》、《谈龙集》、《谈虎集》等。

代表作品：《人的文学》、《平民的文学》；《初恋》、《谈酒》、《喝茶》、《苦雨》、《故乡的野菜》、《乌蓬船》。

知识点一 周作人的散文创作

（一）《小河》

1919年2月，周作人在《新青年》第六卷第二号上发表了长诗《小河》，这首诗被胡适誉为“新诗中的第一首杰作”。《小河》却追求类似于民歌的“浑融清澈”，带一点朦胧，含几分青涩的境界，引导诗人们寻找别样的境界：成为新诗运动史上一个新的里程碑。

（二）周作人散文的特色

1、周作人散文的最大特色是平和冲淡，但又并非单纯如此，在他的文章中常常可以找到尖锐泼辣、毫不平和和冲淡之处，但是由于适度，并没有从整体上改变周作人的文风，反而使文章显得富有活力和变化。周作人散文的平淡，首先是感情上的淡化。对于一般人来说都是很浓的感情，如初恋、怀乡甚至吊唁死者，在周作人这里都被淡化了。周作人如此极力地淡化感情，是根于他整个人生审美标准的。

注意：周作人淡化感情，并不是文中无情，相反地，他的散文中常常有着一一种亲切温暖之情。

2、周作人的辛辣之文也不少。他自称心头有两个鬼，绅士鬼和流氓鬼，在他的散文创作过程中隐逸性与日俱增，但所谓“流氓的精神”却并未完全减灭。如在《关于三月十八日的死者》一文中，周作人将极力淡化感情之法用于严重的事情，由强烈的反差带来了强烈的效果。

（三）周作人散文特征形成的内在原因

首先是作者与读者的关系所带来的。周作人把写文章当做与朋友之间的漫谈，读者感受到的是平等的亲切，而不必仰头瞻望或低头崇拜。

周作人从来不故作高深，而总是以宽阔的气象，平等的态度，本诸亲切的体会，来谈平易的道理。

周作人对民间生活很感兴趣，他的散文常写野花野草，妇女儿童，文中充溢着对于他们温润的爱。这也使他的散文在看似平淡中流淌着亲切的温情。

知识点二 《谈酒》

周作人的文章或者集子，喜用“谈”字打头。既然是谈，就有一个谈者与听者的关系，对于写文章来说，就是作者与读者的关系。

既然隐含的作者和读者是这样的关系，那么自然是不需直奔主题的。事实上，打头的平平常常的一句“这个年头，喝酒倒是很有意思的”，已经奠定下了全文的基调，这里要谈的，显然就是“喝酒”的“意思”，但作者反而谈起故乡关于酒的儿歌，喝酒的容器等等。

不疾不徐的絮语如此全无心机地展开，其实全是铺垫。话说到这里，仿佛真的已酒过三巡，有微醺之意了。于是周作人才又突然提起“喝酒的趣味在什么地方”，开始这一篇散文里的“华彩乐章”

到了此处，应该是“任心闲话”的核心了。读者此时已急切地想要知道周作人对于“喝酒的趣味”到底有什么高见：然而周作人却并不强迫你接受他的见解，他先说“这个我恐怕有点说不明白。”表明自己并不以权威自居。整句都是商量的、和婉的语气，决不会引起持不同意见的人的精神压力，反而可以引起进一步讨论的兴趣。

到最后，在不经意间提出此文核心“杞天之虑”，仅此一下，就如一根丝线，串起刚才似乎是漫不经心散落的“石块”，并使它们都变成晶莹剔透的珍珠。

《谈酒》一文那平和冲淡而又略含苦涩的滋味正是周作人散文的特征，同时，它所显示的作者与读者的关系也是周作人一向提倡的。他对你很随意，所以会敞开去谈，不刻意雕琢；他对你又很尊重，决不压制和妨碍你自己的意志。他在骨子里对你是亲切而不狎近的，也许这就是古人所说的“君子之交淡如水”吧？

◆ 模块二 朱自清

朱自清(1898~1948)，现代散文家，诗人和学者。原名自华，号秋实，后改名自清，字佩弦。原籍浙江省绍兴，生于江苏东海县。文学研究会代表作家。曾任清华大学国文系主任。先后出版散文集《背影》、《欧游杂记》、《你我》、《伦敦杂记》、《标准与尺度》、《论雅俗共赏》等。一生留下诗歌、散文、评论、学术著作26种，近200万言。

代表作：《匆匆》、《春》、《荷塘月色》、《背影》、《给亡妇》、《冬天》、《桨声灯影里的秦淮河》等。

知识点一 朱自清的诗歌

朱自清的新诗创作期集中在1919年到1924年。在五四时期他跨入文坛时，首先是在新诗创作中展现了自己的才华。表现他思想斗争的长诗《毁灭》在当时有较大影响。朱自清的新诗既摆脱了旧诗词的束缚，同时也利用了一些传统的诗歌技巧，既保持了民族风格，又推进了诗体和诗歌内容的解放和革新。

知识点二 朱自清的散文

(一) 朱自清前期散文创作风格的改变

朱自清前期散文优美、抒情,具有“美文”特质;后期散文中侧重议论的杂文则占了较大的比例。他的杂文偏于说理,都是有感而生,文字周密妥帖,但情致上不如前期散文。

(二) 朱自清散文创作特征

朱自清的散文,首先是“美”的“白话文”,打破了“美文不能用白话的迷信”。他的名篇《荷塘月色》、《温州踪迹》,美在境界清幽,意象繁复;《背影》、《给亡妇》,美在情深意浓,缠绵悱恻。朱自清的散文是美的,却未染有一些所谓美文矫揉造作的文风;他虽然吸收了一些古今中外的散文精华,却并未食古不化,凡写作,必是从心底自然流出。

朱自清前期的散文,大致可分为两类,一类写景抒情,一类记人叙事。朱自清创作写景抒情一类的散文时喜用精雕细刻的工笔。他常常通过细针密线的描绘,运用大量的比喻,把景物栩栩如生地表现出来,使人读后有特别真切的感受,好像亲历其地,亲见其景一样。

在朱自清记人叙事的散文中,更多地体现着他自己的性格特征。朱自清在《背影》、《儿女》、《给亡妇》一系列的亲情散文中,本是要抒发父子之情、夫妻之情,但又并不把这些感情过于唯美。

知识点三 《冬天》

(一) 《冬天》的艺术特色

无论是命运还是内涵,《冬天》都最像是朱自清的文章——并不显眼,平淡的,但若细读下去,便可发现它精致隽永,似淡还浓的风致。

《冬天》的精致,首先在于结构。这是三件在逻辑上全不相干的事情,表层的联系在于发生的时间相同,即文章的标题——冬天。三件事情,虽发生在冬天,表现的却是父子之爱,朋友之谊,夫妇之情,从严寒冷寂气氛中透出一股感情上的温暖。标题与文章想要营造的气氛之间一冷一暖,有着微妙的张力。本来只是互不相关而堆砌起来的生活片断,但由于标题与文眼的连缀,使它们产生了感人至深的艺术效果。

《冬天》的精致,亦在于语言。写于1933年的《冬天》,文字是一派天然的,朴实无华,毫无雕饰,一路读下来,只觉得舒服。

(二) 《冬天》的主要内容

《冬天》写老父、旧友、亡妇,却让人觉得温暖,尽管是旧的、淡的暖意,细细品来却会越来越浓。

第一件事是在年少时候,弟兄三个和父亲围坐在放有洋炉子的桌子旁,一起吃白煮豆腐。于琐事之中让人体验到父子之间无言的亲密。

第二件事是在冬夜的西湖,与朋友S君P君一起泛舟其上。展现朋友之间的友谊。

第三件事回忆是一家四口在台州过冬,包含了对亡妻的深切思念。

第九部分 新月诗派和徐志摩

◆ 模块一 新月诗派

知识点一 新月诗派与新月社

注意:新月诗派与新月社关系密切,但二者不能混同

(一) 新月社与新月派的区别

新月社不是一个纯文学社团。它是1923年至1924年间,一批归国的英美留学生,在“聚餐会”的基础上发展起来的文人团体。他们在一起经常交流的主要话题,既有文学的,又有政治、经济、哲学、宗教、文化、艺术、新闻、出版……其主要成员有胡适、梁实秋、徐志摩、陈西滢和闻一多等人。这些人标榜西方的自由主义和个性主义,多以西式的绅士自居。

新月诗派则是一个纯文学流派。它是 20 年代中期至 30 年代初期,一批志趣相投的青年诗人以闻一多和徐志摩为核心,先后以《晨报·诗镌》、《新月》月刊和《诗刊》为阵地,形成的独具特色的新诗创作群体。

(二) 新月诗派与新月社的联系

新月诗派与新月社的联系主要在于相似的精神文化资源 and 价值取向。他们大都有留学英美的文化背景,英美的绅士文化精神和自由主义文化传统,是联结他们之间的精神纽带。新月社是现代中国第一个追求绅士文化趣味的自由主义文人团体,新月诗派则是现代中国第一个具有绅士文化倾向的自由主义文学流派。他们的价值取向是非平民化的,追求远离生存竞争的超逸和性灵。

知识点二 新月诗派在中国新诗发展史上的地位

(一) 新月诗派的出现,是中国新诗发展道路上的又一座里程碑。总结了早期白话诗派普遍缺乏诗意和自由诗派激情泛滥的教训,在借鉴英语格律诗歌的基础上,摸索出了一条中国新诗形式建设的新路子。

(二) 新月诗人对于中国新诗的最大贡献,是对新诗格律化的倡导。因此,新月诗派又被称为格律诗派。他们认为:“格律是艺术必须的条件。实在艺术自身便是格律。”以“音乐的美,绘画的美,建筑的美”的“三美理论”,建立了一套具有相当理论深度和实践价值的现代诗学体系。

知识点三 闻一多的贡献

闻一多是 20 世纪最杰出的爱国诗人之一。他以爱国的至情至性铸成了自己的创作个性。对新月诗派诗歌格律化理论贡献最大

闻一多对中国新诗的理论贡献大于他的创作成就。他是中国新诗幼年时代致力于新诗形式理论建设的第一人。提出的“音乐的美”、“绘画的美”、“建筑的美”的“三美理论”,对于新诗诗学建设贡献极大。他的《死水》等著名诗篇是对其“三美理论”的成功实践。

在“音乐的美”方面,他根据现代汉语的音节特点创造了“音尺”这一新概念。他主张以“二字尺”和“三字尺”的参差排列在新诗中形成整齐顿挫的节奏效果;关于“绘画的美”,他主张继承中国古代诗歌诗画相通的传统,加之他在美术领域的造诣,使他能够选择最有表现力的词句在诗中设色、作画;所谓“建筑的美”,是他要求新诗注重“节的匀称和句的均齐”,在这方面闻一多根据汉字的可视性,以不同诗歌内容的需要进行不同外观形式的尝试。

闻一多在新诗格律化方面的理论和实践,从音、色、形三个方面带动了新诗艺术探索的全方位深化,对于匡正新诗诗风中的流弊、启发诗坛对新诗诗学的关注、提高新诗的艺术水平,都起到了巨大的历史作用。

◆ 模块二 徐志摩

徐志摩(1897~1931),浙江海宁人,著名新诗人。著有新诗集《志摩的诗》、《翡冷翠的一夜》、《猛虎集》、散文集《落叶》、《自剖》等。

代表诗作:《再别康桥》、《沙扬那拉一首》、《雪花的快乐》等。

知识点一 徐志摩的性情

徐志摩深受本色的英美文化熏染,形成了他特有的人生理想和艺术追求。他自称是一个顽强的个性主义者。

徐志摩自称是一个“生命”的信徒。他渴望每一个人的灵性都能得到充分自由的发展。他的诗歌中的各类生命无不带有充满灵性的清脱,他把生活诗化了,然后自己住进诗化了的生活中。他好像不知道他身边的中国民族矛盾多么严峻,不同政治集团的冲突已经多么尖锐。似乎明知他的理想是一种梦幻,他也要把这好梦永远做下去。

知识点二 徐志摩诗歌的艺术成就

徐志摩是新月诗派最杰出的诗人和散文家之一。他更是继胡适、郭沫若之后中国新诗发展史上又一位标志性的诗人。以提高新诗的形式美、艺术感染力和艺术品位巩固了新诗的阵地。

徐志摩诗歌长于构思,巧于旋律,工于情、意、象三者之间的贯通,故而能以经久不衰的艺术力量征服一代又一代新诗爱好者。其杰出的艺术成就主要表现在以下几个方面。

- 1、富有“诗感”的音乐美
- 2、充满灵性的瞬间意象
- 3、高度浓缩的意蕴

第十部分 艾青和七月派

◆ 模块一 艾青

艾青(1910~1996),原名蒋海澄,浙江金华人。新文学著名诗人。著有诗集《大堰河》、《北方》、《旷野》等。诗论集《诗论》、《艾青谈诗》等。

代表作品:《大堰河——我的保姆》、《雪落在中国的土地上》、《旷野》、《向太阳》、《归来的歌》、《诗的散文美》等。

知识点一 艾青的诗歌创作

(一) 艾青诗歌的创作特性色(艾青诗歌的苦难美、忧郁美、散文美)

艾青说:“真、善、美,是统一在先进人类共同意志里的三种表现,是诗神三轮马车的三个轮子”。可以说,诗人创作总倾向的重要基石就是:真、善、美。艾青用诗歌把三者最好地联系起来。

1、苦难美

艾青的诗,把个人的悲欢融合到时代的悲欢里,反映自己民族和人民的苦难与命运,反映现实生活与斗争,鲜明地传达出时代的呼唤和人民的心声。这主要体现于艾青的以“土地”和“太阳”为主导意象的诗篇中。

在“土地”类的意象里,凝聚了诗人对祖国和人民最深沉的爱,对民族危难和人民痛苦的深广忧愤。

诗人还对“太阳”热情地礼赞。诗人执着地讴歌着太阳、光明、春天、黎明、生命与火焰,表现了对光明、理想、美好生活的热烈向往和不懈追求

2、忧郁美

艾青的诗神是忧郁的。艾青诗的忧郁之美和崇高之情,既是对民族悲剧性境遇的反映,又是它的升华和超越。可以说,艾青的忧郁,正是时代情绪、民族传统、西方影响与他个人气质的一种契合,它给人留下的是深沉的力量和独特的撼人心魄的审美感受。

3、散文美

艾青所创造的新的形式。就是具有散文美的自由体诗。艾青在诗歌形式和语言上的一个总体特征就是“散文美”。所谓“散文美”就是反对雕琢虚伪的形式主义,主张“不修饰的美”,“不涂脂抹粉的本色”,“充满了生活气息的健康”,是把诗从矫揉造作华而不实的风气中摆脱出来,使诗走向博大和开阔。

关于诗的散文美,主要由两方面构成:一是形式上的自由性;二是语言上的口语美。

知识点二 艾青的诗歌成就

在中国新诗发展的历史当中,艾青是个大形象。一方面,他继承了“五四”新文学富于战斗精神的传统,使诗歌紧密结合现实;另一方面,自觉吸收现代西方诗歌艺术的表现手法,丰富了现代诗歌的审美风格和理论建设的内涵。他成为新诗发展中第三个最有影响力的代表诗人,其诗歌创作是新诗史上继郭沫若和闻一多之后的又一座里程碑。

知识点三 《大堰河——我的保姆》

(一) 大堰河的形象分析

《大堰河——我的保姆》是一个普通的旧中国女性悲苦命运的真实写照,是普通的中国农民苦难的切实描摹。作者一再强调这苦难的平凡性与普通性,甚至连面对苦难时的态度也是平凡的,普通的。

苦难中的大堰河是宽厚、仁爱的。在诗中,艾青把“大堰河”塑造成一个地母的形象:沉默、坚韧、纯朴、

善良，她既是生命的养育者、苦难的承受者，又是仁爱的播撒者

（二）《大堰河——我的保姆》的艺术特色

整首诗朴素、真纯。首先是内容上的：平凡的人，普通的事；其次是情感上的，真挚、朴实。而这些决定了诗的写法也必然是单纯的、明朗的。

（二）《大堰河——我的保姆》的抒情方式

首先，这首诗几乎处处有着准确而生动的细节。这些细节极富表现力，是诗人以生活体验中精心选择的结果。而感情，就浓注于这些精彩的细节之中。

其次，采用自由诗体的形式，在奔放和约束之间取得协调，在参错里取得和谐，在繁杂里取得单纯，从而更好地抒情达意。

注意：《大堰河——我的保姆》于1934年在《春光》杂志上发表后，轰动了全国。茅盾第一个撰文赞扬。胡风在《吹芦笛的诗人》中也给予了高度评价

◆ 模块二 七月派

知识点一 七月派及其艺术成就

（一）七月派

七月派指活跃于胡风主编的《七月》杂志、《希望》杂志、《七月》丛书及其他有关杂志上的一群具有相似的生活态度和艺术追求的诗人、作家所形成的艺术流派。主要有艾青、田间为主要代表，阿垅、鲁黎、孙铤、冀汧、邹荻帆、绿原、牛汉、天蓝、化铁等一批诗人。他们以粗犷、奔放的歌唱将自由体诗推向了一个新的高潮，形成了现代新诗史上占有重要地位的“七月诗派”。

（二）七月派的成就

1、诗歌

七月派的主要成就在诗歌上。七月诗派的诗作继承了“五四”以来新文学宝贵的现实主义传统，政治倾向比较强，与现实斗争紧密配合，不局限于个人的生活；诗意大多联系祖国、民族、时代的喜怒哀乐。诗体奔放自由，不讲究诗行和格律，也太不追求文字的雕琢和修饰，常以饱满的激情撞击人心，尤其是政治抒情诗，用诗的语言作时事评论，为40年代诗歌创作增加了新的气息

2、报告文学和小说

七月派的创作，除诗歌外，表现出较大成绩的是报告文学和小说。七月派作家在小说创作上以有血有肉的生活题材，热情、沉郁、悲凉的艺术风格，对现实主义艺术刻骨铭心的追求而显示出可贵的特色。其作品总是竭力试图挖掘生活本相与人物心理的复杂性，表现人物精神奴役的创伤；重视主观体验，创作中燃烧着热情的火焰，带有心理现实主义的特色。作品中的人物常常倔强而近于疯狂和痉挛，带有神经质的不可理解的成分。代表作品主要有丘东平的《一个连长的战斗遭遇》、路翎的《饥饿的郭素娥》、《财主的儿女们》等。

注意：七月诗派对现实主义的倡导，对生活真实与感情真挚的坚持，都始终如一地强调着：文学的战斗，人的战斗。

知识点二 《财主的儿女们》

作者：路翎(1923~1994)，原名徐嗣兴，生于江苏南京。七月派代表作家。著有《饥饿的郭素娥》、《燃烧的荒地》、《初雪》、《洼地上的“战役”》等。

（一）《财主的儿女们》的文学史地位

《财主的儿女们》是路翎小说创作的高峰，也是40年代国统区长篇小说的优秀代表作之一。

作者力求把托尔斯泰《战争与和平》的史诗笔触，和罗曼·罗兰《约翰·克利斯朵夫》的心灵搏斗的描写艺术熔为一炉，形成一种政论、哲理和抒情诸多艺术要素相交织的浓重的艺术风格，展示了大家族的破败、知识分子的心灵历程和自上海“一二八”事变到苏德战争爆发这十年间我们民族的历史。

上半部继承《红楼梦》和巴金的《家》的传统，描写苏州头等富户蒋捷三一家在内外多种力量冲击下分崩离析的过程，穿插交错地描写在上海、南京、苏州的蒋家儿女的活动以及各自不同的思想风貌。下半部集中写蒋捷三的小儿子蒋纯祖从“七七”事变到苏德战争爆发大动乱中的艰难曲折的生活道路，纵向展开主人公的心灵历程。

《财主的儿女们》因注重主观感情的渗入，追求心理描写的深度，富于慷慨悲壮的悲剧美，成为新文学史上的重要作品。

（二）《财主的儿女们》人物形象分析（三类知识分子的探索道路）

1、蒋蔚祖

这位蒋捷三寄以全部希望的蒋家大少爷的探索是被动的、消极的、也是无望的和痛苦的。他是经过诗书礼义系统教育出来的中国旧知识分子。他为自己“苏州的典型”家庭而自豪，并以捍卫和延续这种“典型”为己任他惟一可走的路就是在对传统的怀念和对现实的恐惧这巨大历史错位中，以疯颠体现追求的执著，用死亡宣告探索的结束。

2、蒋少祖

这个蒋家的第一个“逆子”，五四时代走出家庭的“英雄”，曾野心勃勃地要把中华古国建设成一个民主自由的天堂。他与陈独秀争辩，与汪精卫商榷，利用舆论工具和一切合法形式向民众发出呼喊。但残酷的现实使得他看不到出路，最终倒退为国民党官僚

3、蒋纯祖

小儿子蒋纯祖无疑是作者投入感情最多的形象。他是蒋氏家族中最具无羁无绊探索精神的一代。他有“理想主义的高超的个性，那种负荷着整个时代的英雄的性质”。蒋纯祖的生命之路一部分是现实的、社会性的，又有一部分是纯个人式的心理的。这个人物从社会层面上可以看做是在伟大的抗日民族解放斗争中仍未能与人民结合，没有找到光明出路的知识分子的典型；同时也表达了作者于极度动乱的世界对生命的不可重复的深刻体验。

注意：《财主的儿女们》取法于《约翰·克利斯朵夫》，把心理描写放在小说最重要的地位，充分展示了主人公内心的痛苦和矛盾。这部作品，如果抽去心理描写，只留情节，是最平庸不过的了。

路翎认为，人物心理动因会自然而然地推进小说内容与形式的不断深化与完善，无须过多去着意情节的构造。

（三）《财主的儿女们》的三个文本层面

1、经过创作主体情感渗透了的生活层面。

《财主的儿女们》中所展示的，是大家庭结构的解体，内部财产的纷争，夫与妻夹缝中的挣扎呻吟，儿女们目睹昔日奢华陨落的悲痛啜泣，战争的硝烟和相互的践踏，个人的漂泊流亡和团体的无尽冲突斗争。

2、建筑于生活层面之上的，经过提升、混成、自为的心理层面。

与小说急速滚动的生活场景非线性呼应的是矫情的欢乐和虚伪的笑容，软弱的眼泪和冷酷的判断，苍白的温柔优美和徒劳的追求希望。人物心理标定的意义只能在呻吟、挣扎、痛苦、悲惨、偏执等字眼中选择。

3、撕扯不清、搜索不尽、翻腾不止的意义层面。

在小说中，从头至尾，都是在一种无尽的冲突和毁灭，不断的挣扎和失败，大起大落的喜怒悲欢，永无止境的希望与绝望的交织中进行。

第十一部分 创造社和新感觉派

◆ 模块一 创造社

知识点一 创造社概述

创造社成立于1921年，当时的主要成员有：郭沫若、郁达夫、田汉、成仿吾、张资平等。创造社的历史分为前期、中期和后期三个阶段。从成立到1924年初夏，是创造社的前期，也是它最辉煌的历史时期。前期创造社先以《创造季刊》为阵地，后又办《创造周报》和《创造日》。1925~1927年是创造社的中期，中期创造社的基地是《洪水》半月刊。以1928年《文化批判》的创刊为标志，进入创造社的后期。

知识点二 创造社对文学革命的继承与超越

（一）对“五四”文学精神的补充

1、道德叛逆：走出理论倡导，深入创作实际

创造社作家和“五四”新文学先驱们一样，都高举着反封建文化的大旗与中国封建文化实行彻底的、不妥协的决裂。将封建道德作为自己重点冲击的对象。

在“五四”时期，以文学作品揭露和批判封建道德最有力度、最有影响的作家应是鲁迅和创造社诸君。鲁迅着力批判的是中国封建道德“吃人”的残酷性；创造社作家所着力揭露的则是中国封建道德“骗人”的虚伪性。如郭沫若的早期历史剧《卓文君》和《王昭君》，将这两个古代文人津津乐道的美女塑造成了两个封建道德的“女叛徒”

2、个性解放：从笼统的“人”到具体的“自我”

创造社作家发展了“五四”新文学个性主义的“人的文学”精神。他们把“文学革命”时期在理论层面倡导的“人”的觉醒深化为具体的“自我”的觉醒，将笼统的“个人的发现”落实到“灵与肉”冲突的内心世界的发现。他们不仅是在思想上提倡个性主义，也不仅是以个性主义思想指导文学创作，而是为中国新文学提供了一整套张扬个性的诗学理论和表现个性的创作范式。

3、“拿来主义”：从开放的思想意识到开放的文体格局

创造社作家光大了“五四”新文学“拿来主义”的开放精神。他们痛感中国旧文学缺乏西方近现代文学艺术的自由精神和创造精神，因而他们比“五四”新文学先驱和文学研究会作家更自觉、更广泛地向外来文学艺术吸取精神营养和艺术力量。创造社作家对“五四”文学“拿来主义”开放精神的深化，是他们更多地引进了欧美浪漫主义、特别是现代主义的文学观念和表现形式。他们紧紧地追踪着世界文学的最新潮流，并不断地进行创作实践

(二) 对“五四”新文学非艺术化倾向的纠正

创造社对中国新文学建设的首要贡献，补充了“文学革命”先驱由于强调文学的白话形式和变革社会的功利作用而对新文学艺术特性的忽略。

1、新文学“艺术”的觉醒

继“人”的觉醒之后，现代中国文学“艺术”的觉醒，是由创造社文学体现出来的。创造社一成立，便高举“艺术独立”的“大纛”，要求还文学给文学本身。他们认为文学既是“人”学，更是“文”学。他们要求中国的新文学既要向创作主体回归，也要向文学的本体回归。既要求新文学创作者张扬“自我”，又要求新文学作品体现艺术的“全”与“美”。

2、主体性原则的倡导

创造社“自我表现”的文学思想，是现代中国文学主体性原则的最初体现。它开启并推动了中国新文学“向内转”的艺术方向。它把中国新文学读者的审美眼光，从外宇宙引向了内宇宙。使得“五四”新文学“人的文学”观念获得了缺乏美学内涵的补救，并结束了理论倡导阶段而初步在创作实践中落实到位。

注意：创造社这批作家所追求的是作家主观情感的自由程度和对读者心理的震撼力度。这首先表现在他们的文学本质观：在主观与客观的关系上，他们把文学更理解为“主观的、表现的，而不是没我的、模仿的”。在情感与理性的关系上，他们把文学更理解为情绪的、直觉的、属于作家灵感的。从而把文学的内在本质确立为主观情绪的世界。把文学创作的本质规定为“自我表现”。

3、现代化文学实践

创造社对“五四”新文学的补充，还表现为这批作家的文学行为加速了中国文学现代化的进程。创造社对新文学现代化的追求，既体现在现代化文学观念的引进上，又体现为对现代化文学形式的建设上。中国现代文学史上任何一种现代化文学样式大都能在前期创造社的作品中找到最初的尝试。他们并且能够极大地影响当时的文坛和以后的文学创作趋向

◆ 模块二 新感觉派

知识点一 新感觉派与现代中国的都市小说

(一) 都市文学的两大类别

都市作为文学主题进入现代中国小说主要有两大代表：一是以北京为描写对象的“京味”小说，二是以上海为描写对象的“海派”小说。“海派”小说又有以茅盾为代表的工业文化型和以新感觉派为代表的洋场文化型之别。这其中更能代表中国现代都市文学的是新感觉派的小说创作。

（二）新感觉派

1、新感觉派概述

世界范围内的“新感觉派”文学首先产生于20年代的日本。中国的新感觉派小说是在日本的新感觉派文学的影响下产生的。1928年9月《无轨列车》的创刊，是这一流派滥觞的标志，到1932年5月《现代》杂志面世后，这一流派进入全盛时期，以其思想艺术追求之新奇、特别是对现代都市主题的全面而深入的表现独标一格于文坛。

新感觉派是中国现代文学史上惟——一个集中表现现代都市主题的小说群体。当时以上海的都市生活为题材或背景的小说家有三类：一是左翼作家，二是书商作家，三是新感觉派。从整个中国现代文学史上来看，中国的都市小说是在新感觉派手里才真正具有了现代都市题材的完整性和真切性，也可以说是新感觉派小说标志着现代中国都市小说的真正成熟。

知识点二 新感觉派小说的都市文化特征

（一）商业都会里的“新感觉”

1、新感觉派小说较深入地把握了上海作为商业都市给人的异化感。深受西方现代主义文化艺术影响且又是以都市消费阶层为读者对象的新感觉派小说家，首先是在“消费膨胀”的负面作用下反映了人在都市中被物质“压扁”的生态现象。如穆时英的小说《被当做消遣品的男子》

2、新感觉派小说家表现出了商业都市生活带给人的躁动和失落感。新感觉派小说家将上海人飞速的生活节奏纳入他们的小说文体。他们的很多小说描绘出上海特有的“都市风景线”。让人感到一切都恍惚迷乱、捉摸不定。如刘呐鸥的《游戏》、《魔道》。

3、新感觉派小说家敏感于对商业都市的“新感觉”，并通过对瞬间感觉和印象的把握，在错乱的时间和空间关系的处理中形成了全新的小说文体。他们往往将商业都市的令人眼花缭乱的生活节奏转化为小说的叙述方式。如穆时英小说《上海狐步舞》

（二）租界港城里的“拿来主义”

新感觉派作家敏锐地感受到外来文学作品中的精神和艺术的营养，多方面地从国外时髦的文学思潮中借鉴文化观念和艺术手法。

1、热衷于用弗洛伊德精神分析学的理论观察都市人的心态，尤其是对性心理进行开掘。如施蛰存的《春阳》、《巴黎大戏院》。

2、新感觉派小说家们能从都市生活中某一个体的心理变态，挖掘出作为都市群体的集体无意识行为。新感觉派小说侧重对集体无意识的开掘，因而他们小说中出现的具体人物较少有鲜明独特的个性，更多地显露出都市人相似的类型化心态。

3、新感觉派小说家借鉴西方文学的意识流手法，丰富了他们心理分析的手段和表现都市人内心世界的复杂程度。如施蛰存的《梅雨之夕》

（三）移民社区里的“洋泾浜文化”

“洋泾浜”一词在上海方言里大体是指一些不土不洋、既新又旧、非驴非马的东西。这些异质的形形色色的中国其他区域文化又与殖民地上海的各种外来文化形成既融合又排斥的复杂现象。

在新感觉派小说中普遍站立着一个无家可归的上海流浪者的身影。这主要不是表现为他们没有居住的处所，而是表现为他们失去了文化的家园。憎恨都市又认同了都市；怀念乡村又否定乡村。接受了新的观念却没有新观念背后的文化系统，使得他们没有真正的信仰，没有起码的操守，没有自己信赖的道德准则。如刘呐鸥的小说《礼仪与卫生》

第十二部分 《围城》、《子夜》、《小二黑结婚》

◆ 模块一 《围城》

作者：钱钟书(1910—1998)，字默存，号槐聚，江苏无锡人。早年毕业于清华大学西洋语言文学系，后留学英、法等国，回国后在大学任教。创作有小说《围城》、《人·兽·鬼》，散文集《写在人生边上》，学术著作有《谈艺录》、《宋诗选注》、《管锥编》等。

知识点一 《围城》的主题思想

表现的抗战环境下中国一部分知识分子的彷徨无主、空虚和爱情发酵，从一个侧面表现了乱世中一代清醒的文人的宿命感。他们游离于当时的抗日烽火之外，虽然都是留学归来，受到了西方文化的熏陶，但他们没有远大的理想，又缺乏同传统势力和思想斗争的勇气，结果甚至无法把握自己的生活。像主人公方鸿渐、“冷若冰霜、艳若桃李”的苏文纨、庸俗贪财的学术骗子李梅亭、柔顺之下深藏心机的孙柔嘉等……作者以机智的幽默和温情的讽刺，剖析了这群人的个性与道德上的弱点，揭示了他们的精神困境，所以有人评论《围城》是“现代的《儒林外史》”。

另一方面，作者通过对方鸿渐经历的叙述，传达出自己对于生活的思考。在《围城》的初版序言中，钱钟书就提醒读者：“在这本书里，我想写现代中国某一部分社会，某一类人们。写这类人，我没忘记他们是人类，只是人类，具有无毛两足动物的基本根性”。这暗示了《围城》全书的思想倾向和审美追求，即<围城>的思想批判意向最终是指向整个人类的，它审美概括的是整个现代人生。

知识点二 《围城》中方鸿渐人物形象分析

(一) 爱情方面

方鸿渐在爱情面前几乎节节败退，最后乖乖落入孙柔嘉织就的网内。

(二) 性格方面

方鸿渐的性格和顺，有天赋的想像力，看穿恶劣环境却不能自拔。嘴上机敏而内心怯弱无能。时常卖弄个小聪明，而且滑稽玩世。

(三) 社会角色的扮演方面

他又是一个弱质的知识分子形象。他求职求偶的种种经历都是失败的，他似乎是社会生活中一个格格不入、可有可无、无足轻重的人物，又似乎是生活中普通平凡不可缺少的一分子，他往往以不严肃的态度对待现实生活中的严肃问题，有时也以严肃的态度对待无价值的、空虚的生活目标，显露出自身的内在矛盾和不协调。赵辛楣一句话概括了方鸿渐：“你不讨厌，可是全无用处。”

知识点三 《围城》的艺术特色

(一) 《围城》的中心主题主要是通过主人公方鸿渐的个人戏剧表现出来的。

在《围城》中方鸿渐经过了教育、爱情、事业、婚姻（家庭）这四大阶段而最后完成了人生的旅途。全书层次清晰而又生动地展现了这最基本的人生四大阶段和人生支柱是如何必然地在方鸿渐这个典型的现代人身上逐步破灭以至于彻底崩溃的。作者没有赋予方鸿渐的人生以任何可称为崇高的追求和目标，而是具体生动地展现了最起码的人生四种价值和四项内容在一个普通人身上的例行过程，具有了极大的普遍概括性和高度的本体象征性，象征着整个人类的基本存在状况，《围城》也因此不但成了整个现代人生的反映，而且也成了整个人类状况的写照。

(二) 机智、幽默、丰厚、独特的讽刺艺术的运用

1、钱钟书叙述做事旁支斜出，夸大其词。如对鲍小姐“局部真理”的娓娓乐道，对蚊子、苍蝇、跳蚤“岁寒三友”的嘲讽，叙述中以一带十，议论风生，非情节的插语它熔政治、道德、风俗批判于一炉，旁敲侧击，嘻笑怒骂，糅进了杂文的妙处。

2、钱钟书最出色的艺术手法是心理讽刺。作者以极大的兴趣关注着他的人物的心理状态和变化，在那些复杂的人物纠葛中，他特别着重研究的是在某种情势下人物之间心理上的相互感应与交锋。

3、钱钟书还运用机巧犀利丰富多彩的博喻达到讽刺的效果

知识点四 《围城》的文学史意义

整部作品荟萃了各种各样精妙绝伦的艺术手法，极强的艺术感染力打动了每一位读者的心，令人久久难以忘怀。而且每一遍阅读，都会发现新的闪光点，都有新的收获。因而《围城》确实是中国现代小说史上难得的名篇佳作。

◆ 模块二 《子夜》

作者：茅盾(1886~1981)，原名沈德鸿，字雁冰，浙江桐乡人。“社会剖析派”代表作家，中国现代批评的开创者之一。著有《蚀》三部曲（《幻灭》、《动摇》、《追求》）、《子夜》、《霜叶红似二月花》等小说作品。散文代表作《白杨礼赞》、《风景谈》等。

知识点一 《子夜》概况

1933年1月，茅盾长篇小说《子夜》由上海开明书店出版。旋即，这本小说引起了很大的反响，一时之间，好评如潮。而《子夜》也在3个月内再版了4次。初版3000册，此后再版每次均5000册。这在当时是很少见的。《子夜》出版几十年来，先后印行20多版，被译成许多国家的文字，在全世界都获得了很高的声誉。

知识点二 《子夜》的艺术特色（《子夜》的成功之处）

（一）反映现实的深度与广度

“五四”以来的文学作品特别是长篇小说中关注社会最具宏观性、整体性、时代性与史诗品格的。

在《子夜》中，茅盾从30年代中国的现实生活出发，选取具有时代特征的重大事件作为小说的背景，如蒋、冯、阎军阀混战，国际经济危机与经济侵略和城乡工农运动等。而通过作品主人公吴荪甫的命运起伏，茅盾更准确地把握了以他为代表的民族资本家、以赵伯韬为代表的买办资本家等工商政学等各色人等的思想、性格、命运。这样，《子夜》反映现实更加富有丰富性与复杂性。

（二）典型人物的塑造

1、在中国现代文学史上，《子夜》第一次以相当可观的深度刻画了中国民族资产阶级的典型形象。

吴荪甫性格的基本特征是新旧杂糅，似强实弱。一方面，吴荪甫是现代中国社会出现的“新人”——民族资本家。一方面渴望发展中国的民族工业，有着刚毅、果敢的铁腕与魄力，另一方面，吴荪甫身上又有着封建思想文化的“旧影”和资产阶级的软弱性。在与买办资产阶级赵伯韬的搏斗中，深感自己政治、经济上的软弱无惶惑万分，悲观绝望，终于导致了精神上的崩溃。

2、为了表现主题思想，茅盾在《子夜》中还塑造了一个形象系列。

围绕吴荪甫与赵伯韬，作者分别建构了两个人物群体。在吴荪甫的生活线上，有林佩瑶、雪鸣、弟弟、妹妹，还有刘玉英、徐曼丽等人；在他的事业线上，有王和甫、孙吉人、屠维岳、英干丞、费小胡子等人。而赵伯韬这边，生活线上有刘玉英、徐曼丽、冯眉卿等；事业线上似乎只有尚仲礼一个。

（三）在艺术结构上

1、在艺术结构上，《子夜》是“五四”以来第一部具有与纷繁复杂的生活相适应的蛛网式密集结构的长篇小说。在《子夜》的主体部分，故事又分两种方式发展着，先是八条线索网状交叉发展，并且逐步把吴荪甫与赵伯韬的矛盾推向小说的中心位置。

2、《子夜》结构艺术的另一特点：虚实结合。在实写两大矛盾的同时，把新军阀的混战，赵伯韬与美国金融资本勾结转成暗线描写，侧面描写。这样，不仅减少了头绪，节省了笔墨，更扩大了作品容量，突出了主线。

知识点三 《子夜》体现的“社会剖析派”的特点

茅盾收集了大量生动的事实材料，并对材料进行理性分析，最后，通过民族工业资本家吴荪甫的命运形象雄

辩地表明：中国的民族资产阶级在夹缝中虽然能获得暂时发展，然而他们终将被挤扁，中国并没有走向资本主义发展的道路；中国在帝国主义的压迫下，是更加殖民地化了。

《子夜》的运用阶级观点，从社会的政治经济层面去观察和分析社会现象，以期其创作能从本质上解释生活的真实并正确预示社会发展的方向，是“社会剖析派”创作的主要特征。

◆ 模块三 《小二黑结婚》

作者：赵树理(1906~1970)，山西沁水人。解放区文学的代表作家之一，开创了“山药蛋派”，为中国现代文学的民族化和大众化作出了重要贡献。著有《李有才板话》、《李家庄的变迁》、《锻炼锻炼》、《三里湾》等。

知识点一 《小二黑结婚》的创作背景

“五四”之后新的小说体式虽然这促进了中国文学的现代化，然而，新的小说体式对于农民群众的文化水平、欣赏习惯是不相适应的。怎样创造出既能为农村大众喜闻乐见，又能够反映现代生活富有现代品格的文学作品，就成了作家必须面对的艺术难题。

正是在这种背景下，《小二黑结婚》的出现，就具有了文学史意义。赵树理的这部成名之作于1943年9月出版后，半年内发行四万册，创下了新文学作品在农村畅销流行的纪录。

知识点二 《小二黑结婚》的艺术特色（《小二黑结婚》的成功之处）

（一）作者巧妙地应和了时代对文学的要求，正确处理了文学现代品格与文学大众化的关系，对中国传统小说体式及“五四”新小说体式进行了扬弃与改造，从而创制了评书体的现代小说形式。

1、赵树理在文学的民族化、大众化上的创造表现在他的小说结构上。

《小二黑结婚》扬弃了传统小说章回体的程式化框架，汲取了讲究情节连贯性与完整性的结构特点。按照农民的欣赏习惯，在情节展开之前，先点明故事涉及的时间、地点、人物等内容。《小二黑结婚》的结构是赵树理学习古典小说、民间说书艺术，而又有所改造发展的结果。整个叙事结构完整，脉络清楚，又时有波澜，能够紧紧抓住读者的心灵。

2、在人物塑造上为表现人物性格，作者基本不自己介绍、评价人物，而是通过人物的语言、行动来展现个性。

3、在小说的语言艺术方面

1、《小二黑结婚》的语言是本色的，是真正大众化、口语化的语言。

2、《小二黑结婚》的语言的另一个重要特点就是动作性强，节奏感鲜明。这是吸收传统说书艺术长处的结果。

第十三部分 《雨巷》、《九叶集》

◆ 模块一 《雨巷》

作者：戴望舒(1905—1950)，原名戴梦鸥，浙江杭县人。是30年代现代诗派象征主义诗歌的代表诗人之一，对中国现代新诗的成熟与发展作出了重要贡献。《雨巷》是他在1928年发表的成名之作，当时在诗坛引起了极大轰动和广泛赞扬，他也因此被誉为“雨巷诗人”。主要诗集有《我的记忆》、《望舒草》、《望舒诗稿》、《灾难的岁月》等。

知识点一 《雨巷》迷人艺术魅力的美学成因

（一）对于诗歌来说，一个作品的语音层面具有独立的审美可以形成一种音乐性的结构，而在这种结构中，音乐与音韵都有着自己独特的表现力。

1、《雨巷》的音组构成绝大多数是二、三音节，这种音组构成产生的节奏感明显地趋于舒缓轻柔，这便赋予了《雨巷》一种深情诉说的情调，使读者产生一种徐徐流动、深深诉说的节奏感。

2、诗中大量存在着双声、叠韵的音韵现象，比如“惆怅”、“迷茫”、“彳亍”、“芬芳”、“凄清”、“彷徨”等的多次出现，还有相同的音组结构重复出现，比如“丁香一样的（颜色），丁香一样的（芬芳），丁香一样的（忧愁）”，使得整首诗充满乐感，能够对读者产生一种徘徊、彷徨、哀婉、迷茫、感伤情绪的暗示和激发。

（二）《雨巷》在诗歌语言的表达和运用上极为精致、巧妙，与富有表现力的语音相配合，使诗歌所有表达的凄婉、迷茫、哀怨、感伤的情绪回环往复，绵延不绝。

1、负载着中心情绪色调的词汇出现较多，比如“彷徨”、“寂寥”、“太息”、“迷茫”等。通过诗句中词汇之间的纵横联系，辅以音韵上的助力，把它所含蕴的情绪色调传递给那些仅是具体形象代号的词汇，为这些具体形象也盖上了一层暗淡迷离的色彩，比如“愁怨的姑娘”、“太息的目光”。

2、第二《雨巷》在诗歌语言表达上充分发挥了“回复”这种方式的审美功能。多种反复形式的多次使用，与音调上的回环往复相伴随。在阅读中，人们一再地在相近的语言感受中被唤回到似曾相识的情绪氛围里，最终在末段完全回到最初的节奏和音调，而那种哀怨、伤感、凄迷的情绪却就在这种螺旋般的回环往复中不断得到推动、强化和弥漫。

（三）《雨巷》中的三个主要意象“雨巷”、“我”和“姑娘”的特殊时空关系

1、三个意象具有某种程度的一致性，它们统一于一个空间画面内，而且有着同样的情感底色：“独自”“彷徨”的“我”、“悠长”、“寂寥”、“颓圮”的“雨巷”和“哀怨”、“凄清”、“迷茫”的“姑娘”共同构成了一个黯淡、低沉、迷离而幽长的空间，给人们带来一种孤独、冷寂又带着迷茫的情绪。

2、这三个意象的空间关系又是动态的，三个意象在移动中彼此衬托相互呈现：移动是随着“姑娘”的“飘过”展开的，在这种轻缓的“飘过”中，“姑娘”展演着她的颜色、眼光、气味和姿态，“雨巷”也逐渐因为不断绵延的“悠长”、“雨的哀曲”和“颓圮的篱墙”变得更为具体，而“我”的期待和梦想、失望和迷茫随着“姑娘”的身影隐隐显显。

3、三个意象在空间关系上是连贯的，但在时间关系上却是矛盾的，正是这种矛盾冲突给整首诗披上了一层虚实难辨的迷幻色彩。

知识点二 30年代中国现代派象征主义诗歌的特点和艺术魅力

以戴望舒为代表的现代派诗歌创作，体现了30年代中国新诗对于20年代后期新月派和象征诗派的继承与超越。

（一）比起新月派耽于外在音律过分重视形式的诗歌，现代派则在新月派新诗格律化成就的基础之上更注重诗的内在特质，对于人的心理情感的开掘更为深入；

（二）比起象征诗派单纯模仿西方象征诗却流于晦涩的缺乏创造力的做法，现代派则在日常事物和平淡生活中捕捉诗意情思，并向中国永恒的古典诗美回归，从而把古典诗词与现代象征艺术奇妙地融合，真正把中国新诗的象征诗美品格推向成熟。

《雨巷》中就已经体现出由新月派和象征诗派向现代派过渡的痕迹。

◆ 模块二 《九叶集》

知识点一 《九叶集》与“九叶诗派”

（一）《九叶集》

辛笛、陈敬容、杜运燮、杭约赫、郑敏、唐祈、唐湜、袁可嘉、穆旦《九叶集》是这九位作者40年代诗作的选集。

（二）九叶诗派

1981年《九叶集》出版以后，人们便把这个40年代后期围绕《诗创造》和《中国新诗》两个诗刊聚集起来的，艺术追求相近的诗人群体称作“九叶诗派”，但这个群体并不仅有这“九叶”，还应该包括方敬、莫洛、金克木、王佐良、徐迟等多人。“九叶诗派”在40年代（国统区）对于中国现代诗歌的探索和贡献，因为种种

原因,在很长一段时间里没有得到应有的重视和评价,直到 80 年代初《九叶集》出版后,才引起大家的普遍关注和高度评价

知识点二 《九叶集》的历史意义(对中国新诗现代化的贡献)

(一)《九叶集》的出现,首先唤醒了人们对被历史风尘遮掩了几十年的一些诗人诗作的美好回忆,并引起了人们对这一诗人群体的广泛关注;

(二)《九叶集》改变了人们对中国新诗在 40 年代的整体认识,人们对于中国新诗的整个现代化历程也因有了更为新鲜更为深入的思考。

(三)九叶诗人在中国新诗的艺术表现上,也有自己的追求,那就是试验新诗的戏剧化写作,这是九叶诗人对中国新诗现代化的又一贡献。

(四)从中国诗歌现代化的角度来看,九叶诗人重新使中国新诗像“五四”时期一样向西方文学开放,并且使中国新诗与世界诗潮同步,把中国新文学与西方的具有先锋意义的文学拉向同一个历史阶段。

知识点三 “九叶诗派”独特诗学观念的意义和价值

(一)九叶诗人对西方现代主义诗歌的接受

从西方现代主义诗歌那里,九叶诗人不只是接受了一种美学或者关于诗歌的观念和理论,更体会到了一种生命哲学。他们找到了最适合自己的生命表达方式。

首先是诗歌观念的变化。他们认为诗是“知性与感性的融合”,这也是“思”与“诗”的融合。主要表现在三个方面:一是由强调主观世界的倾诉向对客观世界的揭示转移。二是诗歌表达的对象不再是情感而是经验。三是诗歌的表达不再是情感的直接流露,而是一种心灵对世界的细腻体察和敏感思索。

(二)九叶诗人的独特诗学观念

九叶诗人们明确表示,他们的诗“纯粹出自内发的心理需求,最后必是现实、象征、玄学的综合传统”。这里的“现实”、“象征”和“玄学”三位一体,“现实”是对象,“象征”是手段,而“玄学”则是表现或者传达。

其中“象征”作为一种艺术手段,与象征主义和意象派诗歌的象征并无本质上的差别,在九叶诗人那里,却是意象与思想的凝聚,而且正是“象征”作为媒介把“现实”和“玄学”这两个新诗现代化不可缺少的因素结合起来。

九叶诗人的“现实”是广大而深厚的人生经验,这是对 30 年代新诗表现内容上的超越,使得新诗一下变得宏大和丰厚起来。

九叶诗人把“玄学”作为其诗学的基本要素,意思就是追求思想的感性显现,即“知性与感性的融合”,同时它还有在诗歌语言上追求陌生化的含义。

(三)九叶诗派独特诗学观念的意义和价值

独特而深刻的诗学观念,必然会给九叶诗人的诗作从内容到艺术表现都涂抹上鲜明的个性色彩

1、主题内容上

对社会现实的冷峻解剖和理智批判,对于现代人生存处境的忧思和对自我深层心理的揭示,是九叶诗共同的主题。

(1)40 年代,战争与和平、民主与专制成为文学要表现的主题。九叶诗着力于战争中的人的深层心理的探索和抗争的精神力量的寻求。表现出对人类生存这一主题既切实具体又抽象超越的思索,同时,也可以感应到诗人忧国忧民的沉重心绪和对社会人生的清醒思考。

(2)《九叶集》中更多的,是对现代人生存处境的沉思,对人生痛苦的勇敢面对与自觉承担,在自我搏斗中对生命意识的捕捉与把握,对人的生命价值的探讨,这方面的内容更显示出九叶诗人的丰富和深刻。

2、艺术特色上

九叶诗人在中国新诗的艺术表现上,也有自己的追求,那就是试验新诗的戏剧化写作,这是九叶诗人对中国新诗现代化的又一贡献。

知识点四 “九叶诗派”新诗戏剧化写作的含义

九叶诗人在中国新诗的艺术表现上,也有自己的追求,那就是试验新诗的戏剧化写作,这是九叶诗人对中国

新诗现代化的又一贡献。

新诗人戏剧化写作的动因，是反对直接陈述和激情流露，坚持诗歌传达的客观性和间接性，它的根据则是戏剧的客观叙述性和矛盾冲突的统一。对于九叶诗人来说，它包括三个基本的原则：一是矛盾的包含性。二是表现的客观化和间接化；三是悖论和反讽的运用。

第十四部分 金庸

金庸(1924~)，原名查良镛，浙江海宁人。中国现代武侠小说创作的代表人物。1955年金庸发表第一部武侠小说《书剑恩仇录》并一举成名，1973年完成《鹿鼎记》后封笔。金庸曾将其作品的第一字作一对联，十四字正好是十四部武侠小说：飞雪连天射白鹿，笑书神侠倚碧鸳。

他的代表性作品为《射雕英雄传》、《神雕侠侣》、《笑傲江湖》、《天龙八部》、《鹿鼎记》等

◆ 模块一 金庸的贡献

金庸对于20世纪中国文学的独特贡献，不仅表现在对武侠小说传统价值体系的成功改造，崭新的人文思想主题提炼及深刻的人生艺术境界的创造与拓展等方面，而且还表现在独特的想像方式，完善的长篇小说叙事规范及成熟优美的民族文学语言艺术等方面。

知识点一 雅俗文学的完美结合

金庸五六十年代在香港的出现，意味着本世纪以来雅俗文学长期对峙的问题，从实践上和认识上得到了较好的解决。金庸小说的成就，是吸取了“雅”、“俗”双方的文学经验因而又是超“雅”、“俗”之上的。金庸小说在以下三个方面的经验，对中国雅俗文学融合和发展，具有着根本性的意义。

(一) 金庸在小说创作观念上将雅俗文学融合在一起，创作出新鲜的文学创作体制。

金庸保持了“为人生”与“供消遣”相统一的自由创作心态，既以自娱，复以娱人，无拘无束，驰骋想像，写出了一系列富有艺术魅力，又有着想像寄寓的作品，活泼轻松而有时又令人沉重，让人休息却又启人深思的作品。

(二) 金庸以丰富的想像，融古今于一体，揽天地于形内，创出一曲曲动人的“成人童话”

(三) 第三，金庸既坚持了传统白话小说的形式和语言，但又有所改造和创新。

金庸对本土传统小说形式的继承和革新，既是用精英文化改造俗文学的成功，又是以俗文学的经验对新文学的偏见作了最切实的纠正。他扎根于本土传统文学中，较多继承了宋元以来传统白话文乃至浅近文言文的特点，形成了一个新鲜活泼、干净利索、富有表现力、相当优美而又亲切自然的语言宝库。金庸小说语言是“本土文学作家中交出的最好一份答卷”

知识点二 情节艺术的完美展示

(一) 跳出传统模式，不拘一格建构自己的艺术境界。

武侠小说作为通俗小说的一种，有它自己的叙事模式。最常见的是“复仇模式”和“抢宝模式”。在金庸小说里，大体上这几种模式都有，但他的高明之处在于借用某种模式，又不简单落入某种模式。他总是不断变换，尽可能不让模式捆住自己的手脚，经常把武侠小说的不同模式综合起来运用，甚至还吸取侦探小说、推理小说或言情小说的某些模式用到自己的武侠小说中

(二) 运用多重悬念，构造出环环相套的复式情节。

金庸作品中的悬念，有时是以“谜”的方式存在的。谜，其实也是悬念，只是有时已经明朗有时未被挑明或未被读者意识到。金庸小说中的谜往往是多重的：有明有暗，有大有小，相互结合，环环相套。

(三) 敢用险比，突出小说的情节高潮。

为了酝酿与写出高潮，武侠小说家有时不得不铤而走险，用一些常人不敢用的冒险笔墨。险笔可以推动高潮

的到来,使高潮获得更为理想的效果,

(四) 出人意外,而又在人意中的情节安排

金庸小说在情节上一个最大长处,在于不但想像构思出许多大胆、离奇、曲折的情节,而且这些情节比较合乎情理,看起来很有根据,将丰富的想像和尽可能完美的情理结合起来。他的情节既是“出入意料”,仔细想想,却又“在人意中”。

知识点三 现代精神的集中体现

(一) 金庸小说从根本上批评和否定了传统武侠小说“快意恩仇”、“任性杀戮”这种观念。

(二) 在对待历史上的民族关系的问题上,金庸的小说中却成功突破了儒家汉族本位的狭隘观念,肯定中华许多兄弟民族在历史发展中各自的地位和作用,赞美汉族与少数民族相互平等、和睦共处、互助共荣的思想,而把各族间曾有过的征战、掠夺、蹂躏视为历史上不幸的一页。

(三) 最能说明金庸小说富有现代意识的,是他作品中潜藏的那种独立的批判精神。

表面上看,武侠小说注定要远离现实。但究其其实,并不可一概而论。金庸小说的有些内容,是作者在当代生活中有所感受而发,它们不但不脱离现实,反而应该说是深入现实的笔墨。作为政论家同时又是小说家的金庸,对诸多的社会现象和历史事件,常常保持着客观、清醒、独立思考的态度。创作过程中,他把得自现实的这些感受连同自己的某些真知灼见,融汇入小说,转化成形象。

◆ 模块二 《射雕英雄传》

知识点一 《射雕英雄传》概述

《射雕英雄传》又名《大漠英雄传》,不仅是写江湖恩怨仇恨、报复申冤的“武侠小说”,而且还以天下太平、百姓安乐为胸怀、宗旨及价值标准,体现出作者庄严凝重,忧患深沉的情怀。小说以离奇曲折的情节,典雅精美的言辞莫不取其大义与微言。

《射雕英雄传》一发表,便真正确立了金庸的“武林至尊”的地位,在金庸全部作品中,这部小说是影响最大、读者最喜欢的作品之一。

知识点二 郭靖的形象分析

(一) 为国为民侠之大者的形象。

郭靖这一形象的本质及其意义,就其外在的性格行为而言是忠厚纯朴,胸襟广阔进而能够为国为民,成为“知其不可而为之”的侠之大者,而就其内在的本质而言,则又体现了中国人的“大巧若拙、大智若愚”的人生境界、哲学理想及人生模式。

郭靖这一人物形象既有其鲜明的个性、现实性及其审美价值,同时又体现了金庸及其中国文化的一种人格理想,从而又具有一种理想性、象征性及其抽象意义。

(二) 浓郁的爱国主义情怀

小说的开头与结尾充满了一种“乱世之苦难”及“英雄之真义”的历史真实感及其深刻的思想性。爱民之心,丧国之耻这种胸怀意蕴,洋溢在这部武侠小说中,沉浮于其字里行间,使人读之,为之忧思愤懑,为之慷慨悲歌,为之击节而叹。

第十五部分 孙犁和柳青

◆ 模块一 孙犁

知识点一 孙犁简介

孙犁(1913~2002),河北安平县人,中国现代著名作家。著有中短篇小说集《白洋淀纪事》,长篇小说《风

云初记》，散文集《晚华集》、《秀露集》，诗集《白洋淀之曲》，理论集《文学短论》等。

代表作品：《荷花淀》、《嘱咐》、《山地回忆》、《铁木前传》、《风云初记》等。

知识点二 孙犁战争小说的独特性

（一）切入战争生活的独特视角

孙犁的创作几乎全部远离战争的中心，而津津乐道于战争状态下普通人普通的生活，特别是农村青年妇女的人生遭遇与命运，使本来颇富阳刚之气的战争小说，带上了独特的阴柔美。

1、孙犁切入战争生活的独特视点的原因分析

（1）首先源于他对战争生活的独特理解。在他看来，战争不是一项单纯的军事行为，而是一项影响整个社会与人生的历史活动。战争状态下的普通人民在极端困难的情况下对前线的支援同军人在前线浴血奋战一样伟大。

（2）孙犁个人的性格、经历和美学趣味使然。孙犁是个极内向的人，不善交际，情感又非常丰富、敏感，所以更喜欢那些真善美的事物；而孙犁参加革命以后，一直没有在战斗部队从事军事活动，大部分时间是在后方机关作宣传、文字工作，接触的也大部分是农村的普通百姓，因而对他们的生活特别的熟悉；

（3）孙犁深受梅里梅、契诃夫、鲁迅等人的小说影响，对那种富有诗意的小说情有独钟。

（二）开拓纯美人性与人情的独特追求

孙犁的小说，着力开拓的，不是人们以牺牲生命的代价掩护子弟兵，冒着生命危险上前线，抬担架救伤员等传统的、热烈的行为故事，而是普通的人们、特别是妇女们高贵纯美的人情的闪光。这种高贵的人情，一是表现在普通人对革命军人的细心关照与呵护。二是普通人，特别是青年妇女们为了战争的胜利而作出的巨大的精神牺牲。

（三）寓深情与平淡的独特表现

孙犁的战争小说，着重于普通人美好人情的开拓，几乎每篇小说都有一股浓得化不开的感情在涌动。但是，这种深情，在审美表现上，却是以极其平淡的形态表现出来的。孙犁的小说很少大段静态的渲染描绘，而更多是简洁的白描，在那简洁的白描中，留下了令人咀嚼不尽的味道。如《光荣》《嘱咐》

知识点三 《嘱咐》与《铁木前传》

（一）《嘱咐》

1、《嘱咐》的写作背景

《嘱咐》是孙犁最有代表性的短篇小说之一，创作于1946年。那时，日本侵略者已经投降了。全国人民一样，都渴望着从此能够过上和平幸福的新生活。但是，以蒋介石为首的国民党政府撕毁国共两党制定的和平协议，向解放区人民发动了全面的军事进攻，内战又一次爆发。小说故事就是在这样的背景上展开的。

2、《嘱咐》的主要故事内容

八年前离开白洋淀家乡参加了八路军的水生，经过战争的锻炼，如今已经是我军的基层干部了。乘部队打回冀中的机会，他请假一天，绕道回家看望了分别八年的妻子。小说正是通过战火中这难得的亲人相逢，尤其是妻子对丈夫的真情“嘱咐”，表达了冀中人民对战争的认识，尤其是他们对和平生活的向往以及盼望早日打败蒋介石的急切心情。

3、《嘱咐》的写情艺术

《嘱咐》之所以感人至深，就是由于作者抓住了夜歌了一个“情”，在故乡情、夫妻情和革命情的交织中，组成了一篇意境深邃，含意隽永的抒情诗。

（1）小说首先是由故乡之情展开艺术情思的。对水生刚刚踏上回乡路上的激动心情到在家门口迟疑不敢进屋的“情怯”描写，这些情绪的变化都是不仅含蓄幽曲，而且直抵人的灵魂深处。

（2）如果说，水生一路上所见所忆是一种创造气氛的“蓄势”之笔，那么，他和妻子女儿的相聚就把感情推向高潮了。“女人一怔，睁开大眼睛，咧开嘴笑了笑，就转过身子去抽抽搭搭地哭了”这种表露夫妻之爱的含蓄方式，才是中国农村妇女特有的方式，是符合她们的性格与当时农村的生活习惯的。

（3）乡情的悠长、亲情的深挚，已经足以让人沉醉。但是继归乡、相会之后的送别，才是人生的绝唱，也是本篇作品的精髓所在。“你快快去，快快地打走了进攻我们的敌人，你才能快快地回来，和我见面。”这个“嘱

咐”，不仅反映了民众对党的解放事业的必胜信心，充满了对未来幸福生活的向往，而且也生动地体现了人民军队和人民、前方和后方相依为命、生死与共的亲密关系。”

（二）《铁木前传》

1、《铁木前传》概述

《铁木前传》是孙犁反映当代生活最有代表性的中篇小说。也是孙犁反映当代生活的惟一的一篇中篇小说。这部小说创作发表于1956年，写的铁木二匠以及他们的儿女们极其普通的生活故事，从抗日战争以前写到农业合作化前夕，重点是铁木两代人的生活、性格、命运在土地改革后的变化。

《铁木前传》是一首献给养育了我们的土地以及在这片土地上劳动生息的父老、献给艰难而又美好的童年以及刚刚开始的新生活的乡土之歌。

2、《铁木前传》的主要内容

在前面三分之一的篇幅里，作者用朴素生动的语言，讴歌了铁木两家人在艰难困苦的生活境遇中结下的亲同骨肉的珍贵友情。在这友情的赞歌里，寄托着作家对生活的理想。

接下来，小说用了三分之二的篇幅，着重描写了发生在土地改革后的农村生活背景下铁木两人友情破裂的悲剧。这个悲剧的意义在于，它告诉我们：中国革命的伟大胜利，农村经济关系的巨大变革，虽然给我们展示了一个促使“人向自身、向社会的（即人的）人的复归”的光明的前景，但根深蒂固的传统意识，小生产者的私有心理，不断孳生着新的异化现象，阻碍着社会的前进和人性的完善。

3、《铁木前传》的写情艺术

（1）小说通过对描写的铁匠傅老刚和木匠黎老东两代人友情的缔结和破裂的故事，对农村阶级分化和两条道路斗争进行预示，对世态炎凉和人的异化现象进行忧郁的探究。

（2）以博大的人道主义情怀灌注于作品中的虽不乏沉重却真挚的爱意。

（3）《铁木前传》的童年视角也赋予了作品以独有的诗情画意。

注意：《铁木前传》的童年视角：《铁木前传》中一开头就出现的大段的关于铁匠和木匠的描写，而且是以童年的视角去写的，一下子就将人们带入了一个散文诗的世界。而在结尾，又以童年的回忆结束，给人留下了久久的回味。这种童年视角不仅仅表现在作家的童年经验的叙写上，也表现在作品中人物的经常性的童年回忆中。这些回忆，不仅是人物精神情感的呈露，还是他们美好生活理想的寄托。

（三）《铁木前传》与《嘱咐》的不同于相似之处

1、相似之处

《铁木前传》和《嘱咐》一样，“情”是最能打动人的心灵并引起强烈颤动的东西。且都有一定的现实针对性。

2、不同之处

《铁木前传》的“情”不再主要表现为“乡情”与“亲情”，而是“友情”，是友情的失落。

《铁木前传》虽然同《嘱咐》所描写的生活不同，一是战争年代，一是和平生活，《嘱咐》是对国民党政权重开内战、破坏和平行为的批判；而《铁木前传》则是对新生活到来之际，农村社会变革以及变革后人们思想与生活变化的思索。

（四）黎老东的形象分析

黎老东老汉的形象分为两个阶段进行分析：

第一阶段，在尚未解放的旧中国，黎老东与铁匠傅老刚在艰苦的生活环境中结下了亲同骨肉的珍贵友情

第二阶段：在改革开放后，农村经济关系发生了巨大变革，根深蒂固的传统意识，小生产者的私有心理，不断孳生着新的异化现象，阻碍着社会的前进和人性的完善。这种异化现象，突出地表现在黎老东的心理意识中。精神的重负，使黎老东、的人性蒙上了厚厚的灰尘，导致了纯真友谊的破裂和美好爱情的悲剧。

◆ 模块二 柳青

柳青(1916~1978)，原名刘蕴华，陕西吴堡人。主要作品有：短篇小说集《地雷》、《牺牲者》，长篇小说《种谷记》、《铜墙铁壁》、《创业史》，中篇小说《狠透铁》，散文特写集《柳青小说散文集》等。

代表作品：《创业史》（第一部）。

知识点一 柳青的文与人

（一）柳青对生活与创作关系的认识

1、柳青是一个全心投入到创作中的严肃作家，对于其作品，，用尽他独特的艺术雕刀精心镂刻。

2、柳青是一个笃信只有置身于生活中才能创作出优秀作品的人。在他看来，一个艺术家如果超然于广大而深厚的生活之外，即使才能卓著，也只能生产一些打扮精致的工艺品；而带着香气和露水的艺术花朵，只能在生活的土地上培植。

3、柳青不仅仅满足于对周围生活的稔熟而透彻地了解；他同时还把自己的眼光投向更广阔的世界和整个人类的发展历史中去，以便将自己所获得的那些生活的细碎的切片，投放到一个广阔的社会和深远的历史的大幕上去检查其真正的价值和意义。

4 柳青具有辽阔的视野和广泛的学识，加上他对生活的透彻的了解，才使他的作品具有一种史诗的品质。

知识点二 《创业史》

（一）《创业史》的创作概述

柳青是把《创业史》作为中国农村社会主义革命的史诗来创作的。全书拟写四部，1959 年出版了第一部，后因“文革”中受到残酷迫害而中止创作；“文革”后，虽重病缠身，仍在医院里坚持创作，并于 1977 年出版了第二部的上卷。但宏愿未了，便撒手人寰，给世人留下了不尽的遗憾。

（二）《创业史》的主要内容

《创业史》第一部主要反映的是解放后的中国农村由互助组到农业合作社的发展过程。它以陕西渭南农村下堡村农民梁三老汉三代在旧社会创家立业失败的历史为楔子，展开了梁三老汉的继子梁生宝在解放后带领农民创集体大业、立社会主义大业的艰难历程。经过艰苦奋斗，梁生宝终于把蛤蟆滩农民从土改后的单干户带到了社会主义的康庄大道上来。此时，梁三老汉忆起他一家三代创业的历史，才认定生宝今天的所作所为，才是真正的创业。

（三）《创业史》的评价

《创业史》曾被誉为农村社会主义革命的史诗，“十七年”间最优秀的长篇小说，随着新时期的到来，党转变了农村实行多年的以阶级斗争和两条路线斗争为纲的农村政策，取消了人民公社，推行了以家庭联产承包责任制为中心、使中国农村发生了巨大的变化，而反映那个时代的文学作品，在逐渐减弱着它们的影响。立足于今天的现实，应该从三个方面的标准对《创业史》进行评价

1、政治标准

即作品的时代意义，看其是否对社会、对人的发展有利，只有这样，才能更准确全面地理解当时的社会的变革。

2、真实标准

即作品的人生意义，问题只在于是否对人生有着正确或独特的发现。

3、审美标准

即作品的艺术价值，亦即是否显示出了自己独特的艺术创造性，为时代提供了新的审美手段或表现形式。

注意：这三者应当是辩证统一的，不能只强调某一个方面。

（四）创业史的思想艺术成就

1、《创业史》所反映的生活是真实的，所表现的理想是符合历史要求的，所肯定的策略是正确的。

（1）所谓反映的生活是真实的，是说中国农村土改后，确实经历了一个走什么样的道路的严峻选择。在这个选择过程中，几乎每个人都经历了一种痛苦的精神挣扎。《创业史》通过梁生宝、梁三老汉以及郭振山、郭世富、姚士杰等人的活动，作家确实细致入微地写出了农民的这种精神变化过程。

（2）所谓表现的理想是符合历史要求的，是说共同富裕，表现的思想是符合历史要求的，有历史的合理性。

（3）所谓肯定的策略是正确的，是说在如何走共同富裕道路的问题上，作者有着比较清醒的认识。

2、《创业史》所创造的人物是富有个性和历史深度的。

《创业史》中的几十个人物，从梁生宝、冯有万、高增福、任老四、韩培生到任欢喜，从郭振山、姚士杰、郭世富到白占魁，从梁三老汉到王二直杠、改霞、素芳……个性鲜明，一个人有一个人不可替代的世界，同时，

又蕴含着丰富的历史深度。

3、《创业史》以其鲜明的风格为当代小说创作提供了新的叙事经验

柳青扩展了叙述语言的表现力。他善于将叙述语言和人物内心独白、将文学语言和生活语言、将人物言行和作家的评说、将诗情与哲理糅合在一起，形成一种引导读者参与接受的热烈氛围，为当代小说创作提供了新鲜和独特的经验，推动了社会主义文学的发展与成熟

（四）《创业史》主要人物分析

1、梁三老汉

梁三老汉被公认为是塑造得最成功的艺术典型。这是一个历史内涵丰富、性格复杂、内心充满了矛盾的老农民。

（1）他既有新社会翻身农民的喜悦，对共产党、新政府充满信赖、满怀感激，又有旧社会留下的因袭的重担，对党的农村政策不理解、缺乏走新的道路的自觉性；

（2）他既有劳动者勤劳、纯朴、正直、善良的美德，又有小生产者狭隘、保守、自私的心理；他既有老农民的古板、倔强，又有孩子般的天真、单纯。

2、梁生宝

作为一个新时代的先进农民的代表，梁生宝不仅是作家所着力塑造的人物，也是体现着作家的审美理想的人物。因此，这个人物便具有许多新的性格内容，比如不断增长着的思想觉悟、政治的与政策的观念、闪光的理想主义等等。

第十六部分 《红旗谱》与《青春之歌》

◆ 模块一 《红旗谱》

作者：梁斌(1914—1996)，原名梁维周，河北蠡县人。主要作品有《红旗谱》(1957)、《播火记》(1962)、《烽烟图》(1983)“三部曲”及反映土地改革斗争的长篇小说《翻身纪事》。

代表作品：长篇小说《红旗谱》

知识点一 五六十年代中国文学英雄的“谱系化”与历史的“史诗化”美学特征

英雄的“谱系化”与历史的“史诗化”是五六十年代中国文学的一个重要的美学特征。这一美学特征之主流地位的确立并成为当代作家的共同追求显然来自于这样的事实：

（一）革命的胜利与新政权的建立所带来的巨大的社会变化使得作家们自觉地以一种“饮水思源”的感激之情去深深地缅怀过去的艰难岁月和前辈的卓越功勋；

（二）当代作家那种充当“社会历史家”再现社会事变的整体过程把握“时代精神”的欲望；

（三）对新一代青年人进行革命教育的责任心。

知识点二 《红旗谱》的民族化和史诗性特点

（一）史诗性特点

1、首先从它的写作计划中就可以看出。

作者最初的计划是写五部，从20世纪初的大革命运动一直写到50年代的合作化运动，全面展现中国共产党所领导的革命斗争历史。小说的第一部《红旗谱》，以反割头税和保定二师学潮为主线，描绘了30年代初期，我国北方农村和城市在共产党领导下展开的反对三座大山的剥削压迫的斗争的情况；第二部《播火记》描绘了继保定二师学潮之后的农民暴动，歌颂了中国人民坚强不屈、不怕牺牲的革命英雄主义精神；第三部《烽烟图》以抗战为背景，展现了抗日战争烽烟初期的时代面貌，形象地告诉人们，现在的抗日，实质上是农民的抗日。

2、《红旗谱》的史诗性体现在对活跃于其中的英雄的描绘

《红旗谱》中英雄的塑造不是单个的，而是一种谱系化了的群像。因为正是这种谱系化的群像，才更能够表

现出一种历史的纵深感。《红旗谱》主要通过生活于滹沱河畔锁井镇上的朱、严两家三代农民同地主冯老兰父子两代人之间的斗争经历，表现了中国农民成长为革命英雄的历史过程，并由此塑造出了一批英雄性格

（二）民族化特征

1、在题材的选取和主题的确立上，《红旗谱》选取中国北方农村锁井镇为切入点，设立了农民和地主两大敌对阵营，通过朱老巩、严老祥两家农民三代人和冯兰池一家地主两代人共同完成了阶级斗争这一富有中国特色的主题，这是《红旗谱》之所以具有民族特色的一个重要方面。

2、作品突出渲染了一个地区的民族风俗。作者展示给我们一幅富有鲜明地方色彩的风景画，使自然景物和民间的风俗习惯都带上了冀中平原的一些传统特色。增强了文章的民族性。

3、在刻画人物时，作者较少运用抽象的叙述、静态的描写和心理的刻画，而是着重以一个人物的行动对话来表现人物性格，这也可以说是中国小说的传统手法。

4、在结构布局上，用相对集中的短章节手法来组织故事、安排人物，使全书故事连贯，层次分明。

5、在小说语言方面，作者采用了大众语和书面语相结合的方法，并且把学习语言和深入生活结合起来，逐步形成了朴实、通俗、生动浑厚的语言风格。

知识点三 《红旗谱》的人物形象

（一）朱老巩

朱老巩的形象是第一代农民反抗斗争的缩影，朱老巩为维护四十八村人们的利益拼死保护古钟，他的老伙计严老祥也挺身而出，两人大闹柳树林。但是，在当时的时代情势下，朱老巩与严老祥与地主阶级的单打独斗是不可能胜利的。朱老巩却为此家破人亡。这一悲惨结局说明，虽然中国农民不乏敢于斗争的勇气，但没有无产阶级政党的正确领导，他们自发的斗争是无法逃脱最终的悲剧命运的。

（二）朱老忠

在这第二代农民英雄中，朱老忠是最富个性和典型性的人物形象。在他的思想性格中，深刻地概括着我们这个世纪劳动人民的英雄品质和历史命运。作者用了典型化手段，几乎让他集中国农民传统英雄性格于一身：一方面他对统治阶级有着强烈的阶级仇恨；另一方面对同志、对战友又义重如山。但这时他虽然有胆识、有谋略，却还没有超出个人抗争的范围。直到他找到共产党以后，其性格才获得了进一步发展，斗争相应地从自为转向自觉，而他也由一个农民英雄跨进了无产阶级先锋战士的行列。

（三）第三代农民英雄

作为第三代农民英雄的江涛、运涛、大贵、二贵以及春兰、严萍等，由于所处时代、环境不同，与他们的上一代有了不同的机遇与命运。他们成长的年代，共产党已经在农村开展起了斗争，他们生逢其时，很快就找到了共产党，虽然斗争依然艰苦困难，但他们却在斗争中很快成长起来，并把革命斗争推向了一个新阶段。

知识点四 《红旗谱》的评价

梁斌创作的多卷本《红旗谱》，是一部描绘农民革命斗争的壮丽史诗，它不仅塑造了朱老忠等先进农民形象，而且为小说的民族化也提供了相应的范本。但是它还存在着一些不足之处，如作品中主人公性格发展缓慢，入党之后，几乎没有什么显著变化，个性也不再鲜明；另外，在小说语言方面，由于作品运用了大量的方言口语，有堆砌之嫌，削弱了语言的活力。但瑕不掩瑜，《红旗谱》仍不失为中国革命历史诗史化追求中出现的一部优秀作品。

◆ 模块二 《青春之歌》

作者：杨沫（1914～1995），原名杨成业，祖籍湖南省湘阴县，生在于平。1934年开始写作。主要作品有短篇小说集《红红的山丹花》，中篇小说《苇塘纪事》，长篇小说《青春之歌》、《芳菲之歌》、《英华之歌》等。

代表作品：《青春之歌》。

知识点一 《青春之歌》的主题

《青春之歌》是我国当代文学史上第一部描写学生运动、塑造革命知识分子形象的优秀长篇小说。

作品以“九一八”事变到“一二·九”学生运动这一动荡时代为背景，以党领导的学生爱国运动为主线，描写了在阶级矛盾、民族矛盾日益尖锐的年代，知识分子的精神面貌以及他们的觉醒和分化，揭示了那个年代革命知识分子成长的历史道路，从而表现了极其鲜明的思想主题：

一切追求光明和进步的知识分子，只有把个人前途同国家民族的命运，同人民的革命事业结合在一起，勇敢地投入到时代的革命斗争的洪流中去，在改造客观世界的同时，不断改造自己的主观世界，才有真正的前途和出路，也才有真正值得歌颂的美丽的青春

知识点二 《青春之歌》中的知识分子形象

《青春之歌》成功地塑造了各种不同类型的知识分子形象。

- (一) 走上革命道路、加入了共产党、具有坚强意志品格的知识分子：卢嘉川、江华、林红
- (二) 在时代大潮的感召下逐渐觉醒的知识青年：王晓燕、李槐英、许宁
- (三) 经不起时代考验，或背叛革命、或追逐个人功名、自甘堕落的知识青年：戴愉、余永泽、白莉苹

知识点三 林道静的成长道路

林道静原是一个小资产阶级知识分子，她屡遭挫折，经过艰苦的自我改造和革命实践的锻炼后，终于成长为坚强的无产阶级革命战士的曲折过程，概括了当时小资产阶级知识分子走上革命道路的途径，具有深刻的典型意义。

(一) 林道静身于封建官僚地主家庭，生母惨死后，她深受继母虐待，形成了乖僻、孤独、执拗、倔强的反抗性格。当继母把她当做摇钱树逼嫁给官僚做姨太太时，她毅然离家出走，去寻求新的生活。在此期间结识了余永泽。

(二) “九一八”事变爆发，林道静又结识了爱国青年卢嘉川。参加了北大举行的“九一八”的纪念游行，得到了初步的革命锻炼。

(三) 反抗黑暗社会的林道静，终于走上为共产主义奋斗的道路。在党的指引下，经过农村阶级斗争的风雨和狱中生死的考验，她终于从小资产阶级的感情纠葛与冲动幼稚中彻底抽身而出，与旧我决裂，踏上革命征程，成为一名自觉的无产阶级先锋战士。

知识点四 《青春之歌》的“自叙传”性质及其政治化改造

(一) 《青春之歌》的“自叙传”性质

故事发生的时间是1931年的“九一八”事变到1935年的“一二·九”运动。这个时期的社会政治风云和事变，构成了人物生活道路选择的决定性因素。这是以作者30年代的生活作为写作素材的明显根据。

作者按照现实生活的规律赋予人物以性格，又按照人物性格的要求去表现人物的思想行动，她所创造的艺术形象就更加符合那个时代的本质特征。作者将林道静的个人命运和革命运动紧密地联系起来，写出了一个小资产阶级知识分子经历了艰难曲折的磨炼，成为坚定的共产主义战士的全过程。

作者没有回避林道静在家庭、亲情、婚姻方面的遭遇，表现了她比较复杂的内心世界，并带有某种自叙传的色彩，因而使习惯了剑拔弩张的紧张斗争作品的读者有一种亲切感。

(二) 《青春之歌》的政治化改造

围绕《青春之歌》引发的争论及作者后来所作的修改，说明了现实主义创作和非现实主义批评的冲突，也看出文学的政治意识对艺术创作的侵袭。客观地以艺术创作的审美规律来看，可以说作者后来的修改是创作的形象思维适应了教条的理性批评的要求。“《青春之歌》修改现象”之所以不断发生，源自于时代的巨大政治压力，它往往导致作家艺术个性的消弥和自我否定

知识点五 《青春之歌》的艺术成就

(一) 通过对林道静成长道路的描写，准确地概括了30年代知识分子的总体趋向，具有重要的认识价值和深刻的教育意义。

(二)作者以学生运动为主线概括了当时革命斗争的各方面,斗争的复杂性和由此而引起的各种阶级关系的变化,构成了作品情节的生动性。

(三)《青春之歌》作为一部带有浓重个人经历成分的现实主义作品,无论在描写事件还是在塑造人物上,都取得了较高的艺术成就。

第十七部分 朦胧诗

◆ 模块一 朦胧诗概说

知识点一 朦胧诗的产生

所谓朦胧诗,是指新时期初期出现的一种具有现代主义倾向的诗歌创作潮流。它的命名来自于反对派的一篇文章:《令人气闷的“朦胧”》

知识点二 朦胧诗的代表诗人和作品

朦胧诗公开登上诗坛,是在1980年前后,其作者是一批名不见经传的年轻诗人,如北岛、顾城、舒婷、芒克、江河等。虽然朦胧诗在1980年以后才开始流行,但早在文革时期,作为其先声的潜流就已经形成了。

60年代:郭路生(食指)于1968年底创作的《相信未来》、《这是四点零八分的北京》、《烟》、《酒》等,可以说是最早的朦胧诗。

70年代初期:芒克在70年代初期写下了《城市》、《太阳落了》、《天空》等作品。

70年代中期:北岛的《回答》、顾城的《生命幻想曲》、舒婷的《船》等代表性作品

知识点三 三个崛起

关于对朦胧诗的讨论中,谢冕的《在新的崛起面前》、孙绍振的《新的美学原则在崛起》和徐敬亚的《崛起的诗群》,就是其中有代表性的三篇文章,它们分别提出并探讨了如何理解认识朦胧诗、朦胧诗的诗美倾向、朦胧诗的创作实绩等比较重要的问题,由于产生的影响较大,后被人合为一起,戏称为“三个崛起”

知识点四 朦胧诗的革新意义与贡献

(一)朦胧诗在诗歌内容上,恢复了“自我表现”的尊严和地位。

1、“自我表现”的尊严与地位的恢复,首先表现在对生活富于个性的思考。写作朦胧诗的青年诗人,是在历史转型时期最早觉醒的一代。对于刚刚过去的“文化大革命”以及更久远的历史负累,大都采取了批判审视的态度。如舒婷《祖国啊,我亲爱的祖国》、北岛的《回答》,江河的《纪念碑》、顾城的《眨眼》,顾城的《一代人》。

2、“自我表现”的尊严和地位的恢复,还表现在许多个人性的题材也走进了诗歌的创作领域。朦胧诗以其勇敢的姿态,表现自己在生活中的所见所闻所感所思。如舒婷的《致橡树》、《当你从我的窗下走过》、王小妮的《我感到了阳光》、顾城的《远和近》、《感觉》等

(二)朦胧诗在艺术表现上,恢复了诗歌作为抒情艺术所特有的强烈的主观心灵化的审美表现传统。

诗歌最主要的审美特征在于它的主观性和心灵化,是以心灵的方式,表现人的内心情感世界。朦胧诗对主观性审美表现传统的恢复与强调,既是对这些历史积弊的有力反拨,也是对现代诗歌艺术的再造。

知识点五 诗歌审美主观心灵化的特点

(一)诗歌审美主观心灵化的第一个特点是意象、意象组合和重叠的普遍运用。意象化手段的运用,使诗少了临摹,多了创造。

(二)诗歌审美主观心灵化的第二个特点是大量运用了象征与总体象征的手法。新时期的朦胧诗人特别钟情于这种总体象征手法,力求在有限中反映无限,在刹那间捕捉永恒,给人以丰富、深邃的艺术境地。

(三) 诗歌审美主观心灵化的第三个特点是创造了体现着主体情感和情绪流动的内在结构形态。新时期的朦胧诗人, 打破了过去诗歌线型因果或单向平推的结构形态, 而以主体情感和情绪流动作为诗的内在结构的中心, 从而改变了传统诗歌的“一个中心”, 而呈现出结构上的立体性和情感上的多向性。

◆ 模块二 舒婷与《致橡树》

知识点一 舒婷简介

舒婷(1952—), 生于福建漳州, “朦胧诗”的代表诗人之一。主要作品有诗集《双桅船》、《会唱歌的鸢尾花》、《舒婷顾城抒情诗选》, 散文集《烟》等。

代表作: 《致橡树》、《神女峰》、《祖国啊, 我亲爱的祖国》等

知识点二 舒婷的创作风格

(一) 舒婷成长于十年浩劫期间, 她的诗也留下了这个时代的印记: 既有沉迷的痛苦, 也有苏醒的欢欣, 更有对时代的严峻思索以及对未来的憧憬和希望。其中, 贯穿于诗人创作历程始终的, 则是她对个人命运的关注、对自我价值的肯定和对自由人格的向往, 以及对传统道德理性的反思背叛, 如《流水线》、《船》、《神女峰》、《致橡树》等。

(二) 舒婷的诗在艺术上, 将浪漫主义诗歌重情的因素与古典诗词的婉约及现代派诗的重感觉、象征表现、意象暗示等手法渗透交融起来, 使女性特有的细腻、丰富的内心世界得到意象化的展现, 具有渗透人们心灵的艺术张力, 如《雨别》、《无题》、《惠安女子》等。

知识点三 《致橡树》的思想和艺术特点

(一) 思想:

《致橡树》表现出了特别强烈的现代意识, 因而成了当代不可多得优秀爱情诗。在诗中, 诗人将自己拟物化为木棉树, 以木棉对橡树独白的方式, 抒发了自己独特的爱情观——既不是专为对方所利用, 也不只是向对方单方面地献出或赐予, 爱情的双方应当是自尊自重、独立平等的, 就像木棉与橡树, 并肩挺立。

(二) 艺术特点

《致橡树》在艺术上最突出的特色是意象化手法的成功使用。《致橡树》是一曲从心底流淌出来的歌, 其情之真, 其意之切, 其味之浓, 都是让人咀嚼不尽的。但这种真情却不是用简单的抒情方式表达出来的, 而是采用了一种“托物寓意”的手法, 借所拟之物以抒情言志。

诗人通过人的物化而形成了一个以橡树为中心的完整的诗歌意象, 既含蓄、精辟而又形象地表达了诗人隐蔽而又深沉的情怀。这种意象化方法无疑是对西方浪漫派诗歌艺术及现代派诗歌艺术的借鉴和吸取, 比之一般化的托物言志和直抒胸臆, 这种意象化的方法显然更富新意。

◆ 模块三 北岛与《回答》

北岛(1949~), 原名赵振开, 生于北京。“朦胧诗”的代表诗人之一。著有诗集《北岛诗选》等。

代表作品: 《回答》、《古寺》、《结局或开始》等。

知识点一 北岛的创作风格

北岛的诗歌, 透露出来的总是一股“横眉冷对”的气势和风骨。他在较早的时候, 就对苦难黑暗的动乱年代, 有了比较清醒的认识, 并进而产生了一种与黑暗现实决绝的对立情绪和满腔愤怒, 这使他的诗有了强悍的男性气息, 同时也具有了冷峻和难以接近的感觉。1979年3月号《诗刊》发表的《回答》, 就是这种诗风的典型代表。

知识点二 《回答》的思想和艺术特征

(一) 主题思想

写于丙辰清明前后的《回答》, 是北岛公开发表的第一首诗, 也是一首有着极强的政治意味、同时又有着高

度艺术性的诗。它以丰富的创造性想像相冷峻激愤的情感与情绪内涵,以勇敢的挑战者的姿态,以曲折而又鲜明的表达方式,面对发生于1976年的天安门事件,作出了令世人震惊的“回答”,表达了这一代人思想的觉醒和对黑暗势力展开的不屈抗争。

(二) 艺术特征

1、首先,诗人特别强调对现实世界的感觉描绘,而轻视虚无的想像。感觉的形象化,使整首诗深烙上了只属于北岛个人的、独特的思想与艺术特征。

2、其次,象征的手法的运用,这里的象征已经完全更换了传统象征的内涵,而是以整体象征的追求出现的。诗篇中的抒情主人公,作为当时社会的挑战者与叛逆者,实际上是一代人的化身。它的整体象征性,其所表达的精神特质便有了普遍性。

3、再次,是内在情绪与外在节奏的和谐统一。诗的第一、二节是诗人情绪的蕴酿阶段,多作意象描绘,所以节奏也较缓;中间的三、四、五节,则是情绪的总爆发,因此节奏也特别紧凑,使用的也是直抒胸臆的方式;最后两段则是情绪的内敛,节奏也随之舒展,留下悠长的余韵

第十八部分 王蒙、张贤亮、汪曾祺

◆ 模块一 王蒙

王蒙(1934~),河北南皮县人。当代著名作家。著有小说集《冬雨》、《蝴蝶》、《木箱深处的紫绸花服》、《在伊犁》、《加拿大的月亮》,评论集《当你拿起笔》、《漫话小说创作》、《红楼启示录》,散文集《桔黄色的梦》、《访苏心潮》,诗集《旋转的秋千》等多种。另有《王蒙文集》10卷。

代表作品:《组织部新来的年轻人》、《布礼》、《蝴蝶》、《春之声》、《活动变人形》、《恋爱的季节》、《失态的季节》、《踌躇的季节》等。

知识点一 从纯粹到杂色

(一) 王蒙创作“从纯粹到杂色”的变化

1、早期王蒙小说世界中的核心是革命理想、殉道意识、忘我精神、狂热的崇尚理性,50年代的短篇小说《小豆儿》、长篇小说《青春万岁》,甚至带来争议的《组织部新来的年轻人》都洋溢着令人心醉神迷的青春激情,充满了浪漫情绪和革命理想

2、50年代中期,王蒙开始了他由纯粹到复杂的第一步变化,沉淀了更多理解、宽容、人道主义等思想,他早期对乌托邦理想的神往,转换而成对人性的解剖和对民族命运的深深忧虑。中篇小说《蝴蝶》中的主人公张思远庄周梦蝶式的变异,折射出王蒙思考的质疑;长篇小说“季节”系列则在宏大的历史框架中,真实地再现了本世纪中叶以来中国知识分子所经历过的曲折坎坷的心路历程,透露出凝重的历史感和沧桑感。

(二) 王蒙的意识流小说的主要内容

王蒙的意识流小说主要包括他80年代初期创作的《春之声》、《海的梦》、《夜的眼》、《风筝飘带》、《布礼》、《蝴蝶》等。

(三) 王蒙意识流小说的特点

1、首先表现在它们取材的丰富性与主题的多义性

2、其次,在人物描写上,侧重于“内向化”,用“意识流”手法致力于表现人的心理、精神等内心世界,注重向人的灵魂深处开掘的探求。

3、小说结构也有着不同于传统小说的明显区别。它们主要是以人物和故事为经,以心理描写为纬的艺术结构。

4、作家杂糅了相声、散文、杂文等多种表现手法,叙述语体越来越呈现出“立体”式,即语言的多种组合与大肆铺排,有“拟骚体”之称。

5、叙述语言夸张、机智、幽默、戏谑。在显示作家机智的同时,也难免会带给读者“狂轰滥炸”的阅读疲

劳。但不管怎样，王蒙在推动新时期文学文体的创新与精神的内省方面，都是功不可没的。

知识点二 《活动变人形》

（一）《活动变人形》的思想内容

1986年春天，王蒙发表了长篇小说《活动变人形》，这既是王蒙在心中沉淀多年的艺术结晶，也是作家“写得最痛苦的作品”。小说以倪家为主线，着力刻画了一个醒来后却无路可走、异常痛苦的知识分子倪吾诚与三个异常愚昧专横而又不自觉的女人姜氏母女的形象，表达了作家对宏大的历史文化和被其异化的人性的思考与批判。

（二）《活动变人形》的艺术特色

一是语言抒情化。这种抒情化，既表现在作者的叙述中，也表现在书中人物的表达上。比如小说在叙写倪吾诚的经历时，中间突插一段作家的自我抒情：“结庐在人境，而无车马喧。仰天大笑出门去，吾辈岂是蓬蒿人？独坐幽篁里，弹琴复长啸。文学是火热的。文学是寂寞的。念天地之悠悠，独怆然而涕下。又是初春……人算得了什么……荒山……于是在难得邂逅的孤独的温柔体贴的鼓舞下，我继续写倪家的家庭故事。”

二是立意寓言化。小说题目本身就具有很强的寓言意味，象征着人的变态之意。作品中的倪吾诚、姜静珍、姜静宜等都属于变态人物，是实际生活中的“活动变人形”。他们的灵魂在封建文化的精神地狱中不断被扭曲、摧残而变形。而王蒙通过对这几个小人物荒谬人生的描写，正是为了引起人们对封建文化的反思。

三是结构心理化。《活动变人形》跳出了传统长篇小说的情节结构模式，而代之以独特的心理结构。从情节上看，小说写了40年代一个留学归来的知识分子倪吾诚与他的妻子、岳母、妻姐之间的明争暗斗。但是，小说却没有为这个故事所束缚，而是依据心理的发展逻辑对小说的故事进行重新组合，形成一种既有一定的线索又随意自由的结构形态，从而大大开拓了小说的空间，最大程度地包容了尽可能多的思想内蕴。

◆ 模块二 张贤亮

张贤亮(1936~)，江苏盱眙人，生于南京。当代著名作家。出版有小说集《灵与肉》、《肖尔布拉克》、《感情的历程》、《张贤亮中篇小说选集》、《张贤亮自选集》，长篇小说《男人的风格》、《习惯死亡》等。

代表作品：《灵与肉》、《绿化树》、《男人的一半是女人》。

注意：张贤亮反映改革时代的人物故事的小说：《四封信》、《霜重色愈浓》、《龙种》、《男人的风格》

张贤亮反映劳动者的作品，如《邢老汉和狗的故事》、《肖尔布拉克》和《河的子孙》等

知识点一 张贤亮的“苦难历程”

（一）张贤亮“苦难”描写的独特性

1、不是简单地描写荒野土牢苦役和体罚等一系列现象意义上的苦难，还将苦难内化为心理现实，在灵与肉的搏斗中揭示了苦难给知识者造成的精神损伤和心灵畸变，描绘了被历史歪曲了的一代人的心灵苦难。如《土牢情话》、《灵与肉》、《绿化树》、《男人的一半是女人》等

2、张贤亮描写苦难，不仅仅是为了揭露与控诉，还是为了更好地塑造英雄——苦难英雄，为他们的成长提供一个起点、一个环节、一个必然的过程

3、在张贤亮的小说中，作者总是有意识地将苦难与知识分子的使命感联系在一起，在苦难中表现一种理想的人格，这种对苦难的独特描写，使张贤亮的小说表现出了不同于一般的反思小说特色，但同时也使他的小说呈现出了一种内在矛盾。

知识点二 《绿化树》与《女人的一半是男人》

（一）《绿化树》与《女人的一半是男人》的主题内容

《绿化树》和《男人的一半是女人》是作者总题为《唯物论者启示录》的系列小说的组成部分。作者计划通过9个中篇来完整地“描写一个出身资产阶级家庭，甚至有朦胧的资产阶级人道主义和民主主义思想的青年，经过‘苦难的历程’，最终变成了一个马克思主义者”的全过程。而这个过程，主要是通过主人公章永磷在“灵与肉”的痛苦挣扎的矛盾中完成的。

（二）《绿化树》与《女人的一半是男人》的艺术特色（张贤亮小说“灵与肉”的冲突）

1、同大多数“反思小说”一样，张贤亮的小说，也极写了“肉”的痛苦，在“形而下”的层面上，对极左的政治斗争进行了彻底的否定。在《绿化树》中，作者侧重描写了章永磷“食”的痛苦。在《男人的一半是女人》中，作者则侧重描写章永磷“色”的悲哀。无论是“食”的痛苦，还是“色”的悲哀，都寄予了对极左政治和历史浩劫的严厉控诉。

2、与许多“反思小说”不一样的是，张贤亮的小说在极写“肉”的痛苦时，又极写了“灵”的挣扎，在“形而上”的层面上，对人生的丰厚内涵进行了深入的开掘。章永磷从“食色”的饥饿与痛苦中，从“肉”的沉沦中，又走上了“灵”的净化之路。这是一种宝贵的自我超越。它既表现了这一代知识分子让人惊叹的理想品格，同时又在“形而上”的意义上，给了人们以完整深刻的精神启迪。

（三）《绿化树》与《女人的一半是男人》的人物形象分析

1、章永磷：章永磷原本是资产阶级的阔少爷，被打成右派后，在物质极度匮乏的年代，生理的压迫冲垮了理性的堤坝，在“食”痛苦和“色”的悲哀中逐渐异化，但作为一个有思想、有追求的知识分子，他是不甘心自己的沉沦的。在马缨花的物质支持与精神鼓励下，在海喜喜和谢胡子等人的同情关心下，章永磷的心灵得到了净化。

2、马缨花与黄香久：她们二人美丽善良，勤劳朴实，充满野性却不失纯真，身逢不幸却又同情弱者，经历痛苦却保持乐观，表现了苦难岁月里底层劳动者身上不曾逝去的美好人性。写马缨花、写黄香久的目的正是为了塑造章永磷。这便构成了小说主从式结构，他以男主人公章永磷作主体，以马缨花和黄香久为精神参照，由此展开由精神变形到理性超越的全过程。正是在马缨花“好好读书”的训诫中，章永磷重新捧起了《资本论》，在“红袖添香夜读书”的意境中完成理性的飞升。而黄香久，不仅用自己的热情唤醒了章永磷男人的情欲，而且有用告发的借口也不能留住章永磷后，真诚地表白她对章的理解和同情，直到离婚的一夜，她那样慷慨地做出爱的施舍。

◆ 模块三 汪曾祺

汪曾祺(1920—1997)，江苏高邮县人，著名作家，40年代开始创作。著有小说集《邂逅集》、《羊舍一夕》、《汪曾祺短篇小说选》、《晚饭花集》、《汪曾祺自选集》、《汪曾祺文集》（上下卷），京剧《沙家浜》（合编），评论集《晚翠文谈》等。

代表作品：《受戒》、《异秉》、《大淦记事》、《岁寒三友》、《故乡人》、《故里三陈》、《桥边小说三题》等。

知识点一 汪曾祺与市井风俗小说

（一）市井风俗小说

1、市井风俗小说的出现

市井风俗小说，也有人称之为“文化小说”，是80年代上半期出现的新的文学现象。这些小说，主要以都市或城镇下层人物为描写对象，普遍注重独特风俗民情的描绘，在意趣盎然的“风俗画”里，表现丰厚的历史文化内涵和人生底蕴。它们打破了“伤痕”、“反思”、“改革”和社会问题小说仅仅立足于社会政治层面上的文学启蒙，而从更为广阔的文化视野上对社会人生进行全方位的审视，因而获致了更有审美价值与历史意义的艺术效果。正是由于这些小说的出现，开始了新时期小说向审美的、多元的格局的根本转变。

2、市井风俗小说的文学意义

（1）首先，它开拓了小说表现内容的深度和广度。市井风俗小说主要表现的是独特风土民情，而风土民情是容量最为丰富的创作素材之一。

（2）它发展了小说的民族特色。“越是民族的，越是世界的”，但在很长的一个时期内，文学的民族特色却常常被政治特色所淡化，因而也影响了民族文学的发展。市

（3）第三，它提供了一种新的审美形态。在市井风俗小说中，风俗民情不仅仅是审美表现中可有可无的调味剂，也是一种审美观照对象。

（4）第四，塑造了一批形形色色、各式各样、三教九流的艺术形象，为新时期文学的人物画廊增添了光彩

（二）汪曾祺诗经风俗小说的特点

1、汪曾祺以深情的人道主义精神，在自己的小说中，营造了一个美而温馨的艺术世界，使被现实缠绕的疲惫的心灵获得了暂时的宁静和抚慰，并得到了某种生活和审美的启示。汪曾祺的小说并没有将注意力置于当时社会的热点问题，却在尘封土埋的历史记忆中，挖掘那些似乎并无多少微言大义的琐细故事，比如葭菼庵的和尚佚事（《受戒》）、大淖边上的爱情故事（《大淖记事》）、小城镇里手艺人的独特技艺（《异秉》）

2、汪曾祺的小说受到人们青睐的另外一个原因，是他将风物、习俗和民情等传统文学中视为次要的、只起烘托作用的事物，提高到与人物同等的地位，成为审美观照的主体对象，让人们在欣赏人物形象的同时，欣赏到了一种令人赏心悦目的风俗形象。

3、汪曾祺的小说在艺术上法乎自然，创造了一种散文化的写法，不仅使得小说更接近生活原貌，而且更富于情趣与意味。取材上，汪曾祺小说中的人物和事件，都是自然得之的，它们或是作者的亲历、耳闻，或是作者的独特感受；结构上，汪曾祺的小说更是师法自然，不求严谨，而只是从从容容地把生活原有的样子娓娓道来；语言上，汪曾祺既追求生活口语的色香味鲜活，又讲究文学语言的妙精简雅，有大自然的野性灵气，却无雕琢的机心，极具情趣美。

知识点二 《受戒》

（一）《受戒》给人的创作启示

1、读《受戒》，首先让人感到新奇的是它那种独特的韵味，那种似真似幻、美丽清雅、令人神往的梦一般的世界。

2、小说虽然从头到尾，都对海明和小英子这对少男少女持一种欣赏和赞许的态度，但这毕竟只是小说中的一部分内容。显然，小说是要表现一种风俗。他是要向人们说明，明海与小英子的爱情固然美丽动人，但是，如果没有这一带地方独有的风俗民情，那么，明海和小英子的爱情只能以失败而告终。正是这一点，使《受戒》具有了特殊的艺术魅力。

3、《受戒》里的一切，都是作家的一种理想，诚如作家在小说末尾所记：“写四十三年前的一个梦。”既然是一个梦，当然是非现实的。但也恰恰是这种桃花源式的梦，才触动了人们心灵深处的神经，从而引起了经久不息的思想共鸣。

第十九部分 张洁和王安忆

◆ 模块一 张洁

张洁(1937—)，原籍辽宁抚顺，生于北京。出版有《张洁小说剧本选》，小说散文集《爱，是不能忘记的》，中篇小说集《祖母绿》，长篇小说《沉重的翅膀》、《只有一个太阳等》。

代表作：《爱，是不能忘记的》、《祖母绿》、《沉重的翅膀》等。

知识点一 跋涉与现实和理想之间

（一）张洁的三类作品

张洁是一位现实主义作家，有着知识分子正直而又庄严的历史责任感，同时她又是一位“痛苦的理想主义者”，现实的凡俗与沉重每每使她把目光投向理想中的现实，这在她的女性题材写作中表现尤为明显

张洁的作品大致可归为三类：一类是暴露“文革”灾难的小说，一类是关注现实问题尤其是改革问题的小说，一类是涉及婚姻爱情的女性题材小说。

（二）张洁独特的艺术个性

1、张洁所创作的伤痕小说与当时众多的伤痕小说的不同：她的表现重点不在于展览“伤痕”，“伤痕”只是她作品的不可缺少的历史背景，而把表现重心放在了人物在挫折和困境面前所表现出的崇高而美好的心灵上。如《从森林里来的孩子》以文革为背景，但着力表现的是梁启明在迫害中对党对人民的无比忠诚，他把自己的长笛技艺和永远为劳动人民服务的高尚信念，都无私地传给了孩子孙长宁，在孩子悠扬的笛声中流动着的是他的一

颗高尚的心，孩子的笛声是他生命的延续，也是对他的最好的纪念。

2、张洁是一位有着强烈的社会责任感的作家，她从惨痛的历史中汲取前进的动力，她更热情地关注新的历史条件下的现实生活，在创作关乎国家人民命运的重大问题题材的小说方面获得了较大的成功。如1980年写的旨在揭露某工业部以部长为首的一些人在贯彻党的政策时期上瞒下、弄虚作假的丑恶行径的《场》，获第二届茅盾文学奖的长篇改革题材小说《沉重的翅膀》。

3、张洁的爱情婚姻题材的小说是她创作中最富有特色的最重要的一部分。从《爱，是不能忘记的》到《方舟》到《祖母绿》到《红蘑菇》。张洁写尽了人间的至爱与卑琐无奈的现实，以女作家特有的敏感写了大量女性婚恋题材的小说，她虽无意于女权主义，但她的创作却无疑成为新时期女性文学的先导。

知识点二 《沉重的翅膀》：于艰难中起飞

（一）《沉重的翅膀》的思想主题（《沉重的翅膀》与以前的改革小说的不同）

1、《沉重的翅膀》与以前的改革文学相比，最明显的特点就是更富有现实真实感，作者既坚决地拥护改革，又注意到了改革在1980年前后的艰巨性和复杂性，小说以国家重工业部及其下属的曙光汽车制造厂为描写对象，真实地描写了改革中所出现的种种矛盾斗争，前进与后退的艰难较量。指出整个民族文化意识沉淀的封建残余落后因素和与之相关的一整套陈旧观念是改革的翅膀沉重的根本原因。

2、作者写改革，但并不局限于写改革，而是把不少的笔墨投向了政治经济背后的个人生活，写人物的婚姻、爱情、友情，写人物内心的矛盾与痛苦，写整个文化意识环境下人性的压抑和扭曲。内容的叙事扩大了小说的容量，丰富了小说的内涵，更增加了小说的可读性和现实感。

（二）《沉重的翅膀》的人物形象

小说通过方方面面的描写，塑造了一批个性鲜明、血肉丰满的人物形象。改革人物如郑子云、陈咏明、杨小东、汪方亮、方文煊、贺家彬等，反对派如田守诚、宋克、孔祥、阿婷等，还有叶知秋、郑圆圆、夏竹筠、郁丽文、刘玉英、吴国栋、李瑞林等等。

作者写人物不仅注重他在政治舞台上的表现，还注意他在家庭生活、人际关系方面的表现，注重深入到人物的内心表现出入物精神生活的丰富，人性的复杂性。

政治舞台上的郑子云是一个意志坚强、思维敏捷、有远见卓识的好干部，而在家庭生活中他却是一个压抑个性、委曲求全、努力维持表面婚姻幸福的孤独而软弱的人，封建意识、舆论的压力使他自愿囚居于无爱婚姻的牢笼中。

而有着一张“孩子般的真诚执着和饱经世事的沉稳”的脸的陈咏明在工作上果断、聪敏，而与妻子更是十年如一日地保持了难得的柔情蜜意。

方文煊则突出了他在放弃爱情选择婚姻后的内省和痛苦

写杨小东则着重写他对同事的友爱、关怀。

（三）《沉重的翅膀》的艺术风格

在艺术上，作者保持了她以往作品的一贯风格，即优美的抒情气息贯穿作品始终。作者对笔下的人物时时流露出强烈的感情，如陈咏明与其妻郁丽文之间的感情，如初恋般的甜蜜，如一生一世般的深厚，自然纯真，堪称绝配，文字抒情气息极为浓烈。

结构上，小说以人物的更换出场来结构全文，看似松散实则内容血脉相连，表达了一个完整的主题，且与它一贯的抒情风格极为相宜。

◆ 模块二 王安忆

王安忆(1954~)，原籍福建同安，生于南京。著有小说集《雨，沙沙沙》、《流逝》、《尾声》、《海上繁华梦》、《神圣祭坛》、《乌托邦诗篇》和长篇小说《69届高中生》、《流水十三章》、《米尼》、《纪实与虚构》、《长恨歌》、《我爱比尔》、《富萍》等。

代表作：《叔叔的故事》、《长恨歌》等。

知识点一 新时期文坛的一棵常青树

（一）王安忆的创作道路

1、王安忆在 80 年代中期以前的作品多以知青、文工团生活为题材，表现其人生的追求与向往，如“雯雯”系列小说。这一阶段的作品多以心理描写见长，完全依照经验感悟进行小说叙事。

2、1984 年的美国之行，使王安忆接触到了异域文化，极大地拓展了她的小说视野，激发了她的自我意识，于是便有了 1985 年《小鲍庄》的发表。《小鲍庄》是寻根文学的代表作之一，对传统民族文化与人类生存方式的关系进行了探讨与反思。

3、80 年代中期以后，王安忆对人性 and 人的生命体产生浓厚的探索兴趣，先后发表轰动文坛的“三恋”以及《岗上的世纪》等小说。在这些小说中，她以浓墨重彩赤裸裸地书写性意识驱动下的男女恋情，把“性”本身作为描写欣赏对象，强调人本体的生命力对行为的支配，生命存在的意义，生命力的延续等等。

4、90 年代初，王安忆先后发表了《叔叔的故事》、《纪实与虚构》、《乌托邦诗篇》、《伤心太平洋》等小说，以其叙事方式的独特和思想内涵上对传统知识分子精神的坚守使王安忆的小说创作在艺术上达到了一个新的高度。这批小说以新的叙事方式讲述着人的生存体验，对人生、对生命进行着理性的思索。

5、90 年代中期以来，王安忆感觉在形而上的“精神之塔”中飘浮太久，因而她的创作又发生了自觉的转向。她开始向现实回归，向世俗回归，她以都市为背景，以女性为视角，继 90 年代初的《米尼》之后，写出了《香港的情与爱》、《长恨歌》、《我爱比尔》、《富萍》等一系列都市女性题材小说，以感性的材料关注女性的生存与灵魂，继续对人生的探索。

6、在都市女性题材之外，王安忆还写了许多农村题材的短篇小说。这些小说，多截取生活的片断，用笔更为冷静客观，几近白描，如《喜宴》、《开会》等，旨在向人们展示一种有意味的生活形式。

（二）王安忆“性”题材小说的理性思索

王安忆“性”题材小说实际上仍出于一种严肃的理性思索。在她看来，男性和女性“是阴阳两气的象征，他们是人类最基本的组成元素，最低元素”，男女的性爱或情爱关系“有着极大的概括意义”，藉以能窥探人类关系的核心秘密，因而她坚信真正地写出人性，就无法回避爱情，写爱情必定涉及性爱。

王安忆在这些作品中以“性”为突破口，对个体生命的奥秘进行着严肃的思索。《荒山之恋》中生性懦弱的“他”与金谷巷的俏女孩却不能自己地发生了婚外恋情，《小城之恋》中“他”与“她”的情感宣泄如搏斗般地骇人而扭曲，《锦绣谷之恋》中“她”对婚外感情充满了遐想。这里王安忆把“性”作为一种内在生命力的体现去描写，用一段段故事启发人们去思考性、思考人。

（三）王安忆女性小说的特点

王安忆身为女作家，对女性心理的了解使她的写作得心应手，从单纯地表现女性心理女性命运的小说如《雨，沙沙沙》、《鸿雀之战》到书写性爱本身如“三恋”，再到反映普通的两性关系的小说，如《长恨歌》、《米尼》、《逐鹿中街》、《神圣祭坛》等等，塑造了形形色色的女性形象，如单纯的向往美好爱情的“她”（《雨，沙沙沙》），渴望一间房子老有所依，但用尽聪明还枉然的小妹阿姨（《鸿雀之战》），令人同情的堕落女子米尼、比尔（《米尼》、《我爱比尔》），塑造了丈夫的男性形象却又感到不安全的对丈夫实行跟踪的陈传青（《逐鹿中街》），渴望精神交流而一旦了解却又面临分裂的战卡佳（《神圣祭坛》），等等。这里王安忆以细腻的笔法，悲悯的情怀，娓娓地叙说着一个个女性的令人感慨的命运与灵魂

知识点二 《长恨歌》：一曲绝唱到如今

（一）《长恨歌》的主要内容

《长恨歌》向我们讲述了王琦瑶由学生时代直到死亡的历时 40 多年的人生故事。她从小似乎就比别的女孩早慧，在女校时她意识到自己的美丽，喜欢成名，40 年代她成为上海名媛，后又竞选成功“上海小姐”，做了李主任的外室，成为“爱丽丝”公寓的“金丝雀”。到了五六十年代，她被迫过起了平民百姓的普通生活，以给别人打针为生，心里却永不停歇地怀念着过去的辉煌。在此其间，她与一富家子弟康明逊有了一个私生女。80 年代，王琦瑶又从蛰伏状态中苏醒，频频出现于各种“派对”，自己的家也成为年轻人聚会的场所，但最终为一个经常出入她家的年轻人长脚思财起意杀死。在王琦瑶的人生舞台上，她仅仅是这一个个故事的主角，而总有一些男男女女陪她共同出演她的故事，因此，在舒缓而有节奏的叙述中，王安忆幽幽地向我们谈起了一个人类永恒的问题：人与人关系的问题，即男人与女人和女人与女人的关系问题。

（二）王琦瑶形象分析

爱情方面：在王琦瑶生命出现的五个男人如同一位位过客，或停留时间较长些，或停留时间较短些，而王琦瑶始终抓不住一个能陪她走完一生。在与男人的关系上，尽管王琦瑶浑身散发出十足的女人气息吸引了那么多的男人，尽管她也收获到了一些恩和义，但她最终得到的却只有孤独，还有一份抚养女儿的责任。

友谊方面：如果说与男人的交往连着爱情的话，那么，与女人的交往则体现着友谊。女人之间的感情本较男女之间的感情更为敏感更为脆弱，这些女人也一一进出王琦瑶的生活，而絮叨的也只有孤独和人与人不可沟通的生存本质。

（三）《长恨歌》的艺术特色

《长恨歌》内含十分丰富，通篇充满了怀旧气息。在艺术上，以情节性的关涉人物命运的章节为主线，又夹杂一些非情节性的作为人物背景的纯抒情篇章，整体上显示了纯叙述的语言风格

《长恨歌》通篇采用了纯客观的叙述方式，叙述态度从容宁静，无论是对非情节性的叙述还是情节性叙述，在作者平静雍容的笔下，我们仍可以触及作者对生活、人物及城市所包含的深厚的感情，在第一部弄堂、流言、鸽子、王琦瑶，第二部邬桥等章节中，我们把它们单独摘出来读，简直是一篇篇流畅细腻饱含激情又富有智慧火花的优美散文，是把对象当做有灵魂的东西去写的，这些非情节性的景、事、物、人的描写与情节性的描写相互映衬，涂浓了小说怀旧的哀婉的色彩，使小说具有了诗的质素。

在结构上，小说按照主人公的生活阶段，四十年代、五六十年代，改革开放后分为三大部分，整个故事以王琦瑶在“片厂”中看演员演一个死去的女人开始，结束于她自己的被杀，首尾呼应，既是王琦瑶的一生，又是上海历史中的一段，这种结构既平常又极具匠心。

第二十部分 《平凡的世界》与《白鹿原》

◆ 模块一 《平凡的世界》

作者：路遥(1950~1992)，陕西清涧人。当代著名小说家。主要作品有中短篇小说集《当代纪事》、《姐姐的爱情》、《路遥小说选》、《路遥文集》等。

代表作品：中篇小说《惊心动魄的一幕》、《在困难的日子里》、《人生》，长篇小说《平凡的世界》等。

（一）《平凡的世界》思想内容

《平凡的世界》是一份真实的时代记录，也是一部内容厚重的人生教科书。它以其史诗的艺术目光透视当代生活和普通人生，在一个“平凡的世界”里，揭示了一段不平凡的历史和生活。小说以黄土高原上双水村的孙、田、金三个家族的命运遭际、矛盾纷争为基点，以1975年进行整顿到1985年改革的历史进程为背景，在城乡交叉的广阔地带，显示了当代生活的变动与互渗，展现了众多最普通、最基层的人民的感情世界和心理层面的躁动与衍变。

（二）《平凡的世界》的艺术特色

《平凡的世界》是一部有着史诗性品格的长篇小说。但是，作者并没有直接堆砌历史事件，然后用人物去说明这些事件的较为表象的做法，而是通过人们的内心去折射历史进程，从历史的内在机制上寻求人们的行动，以至于欢乐、忧愁、悲痛、壮烈的深层原因。因此，历史在这里就不是空泛的事件和静止的背景，而是人们实践活动和内心活动的潜在动力，人自身经历的过程，即使是最普通、最琐碎的生活，也具有了时代进程的活生生的内容，映衬出历史变化对人民心理构成的渗透和影响。作者对孙氏兄弟的爱情的描写中，就深蕴着这种历史与文学的理解。

（三）《平凡的世界》的主要人物形象分析

1、孙少安

孙少安是孙玉厚的大儿子。这是一个精明、能干而又务实的农村青年。孙少安基于对现实生活的真切感受，从而萌生了改变现状的强烈愿望，并且跟随时代步伐作出了及时而有益的调整，像搞承包、办砖窑、出资建学校等，可他毕竟受到了太多传统观念的影响，在一定程度上还保留着农民的保守性、谨小慎微、缺乏更为开放的气

魄，带着相当浓厚的过渡期承前启后的农民的特点。

2、孙少平

孙少平在感情上与庄稼人也很接近，回乡劳动也非常坦然，但却不愿像父兄那样，固守在土地里没白没黑的劳作，却连基本的温饱都难以满足。他内心充满了到一个陌生的地方去闯荡的激情，他坚韧不拔地忍受着生活所给予的磨炼，终于成了不甘平庸、勇于进取的生活强者。正是从这个意义上说，孙少平是新形势变动中孕育的新一代农民典型。

（四）“交叉地带”

路遥在 80 年代初就曾指出，“我国当代社会如同北京新建的立体交叉桥，层层叠叠，复杂万端，而在农村和城市的“交叉地带”，可以说是立体交叉桥上的立体交叉桥……随着城市和农村本身的变化和发展，城市生活对农村生活的冲击；农村生活对城市生活的影响；农村生活城市化的追求倾向；现代生活方式和古老生活方式的冲突；文明与落后，现代思想意识和传统道德观念的冲突等等，构成了当代生活的一个极其重要的方面。这一切矛盾在我们社会的政治、经济、文化、思想意识、精神道德方面都表现了出来，又是那么突出和复杂。”

（五）《平凡的世界》对中国农民精神历程变化的描写

《平凡的世界》对中国农民精神世界变化历程的描写，主要是通过一群生活于底层的劳动人民表现出来的。特别是通过孙少安、孙少平兄弟表现出来的。

孙氏兄弟是老实、忠厚、善良的农民孙玉厚的儿子，贫困的生活让他们经历了太多的人生磨难，但在农村改革的新形势下，在外面精彩世界的影响下，他们的自主意识终于觉醒。他们不再满足于父辈传统的生活方式，而以新的思维方式和新的价值观念确立自己的人生进程。正是从他们的身上，我们看到时代的进步，也看到人的发展。

◆ 模块二 《白鹿原》

作者：陈忠实(1942~2016) 西安人。当代著名作家。著有小说集《乡村》、《蓝袍先生》、《初夏》、《最后一次收获》等。

代表作品：长篇小说《白鹿原》。

知识点一 《白鹿原》的思想艺术成就

《白鹿原》于 1992 年在《当代》刊出后，立即在文学界引起了极大的反响，被誉为当代罕见的一部大作品，并在第四届茅盾文学奖评奖中一举中的。

《白鹿原》之所以被人称之为当代的一部大作品，不是因为它有 50 万字的篇幅，也不是因为 20 世纪初到 20 世纪中 50 年间中国历史风云际会的宏阔背景，而是作者以当代眼光、当代意识审视、反省地描写这段历史时，所表现出来的全新的体验和认识。正是这些，才赋予了小说以强悍的艺术生命力，使发生于 20 世纪上半叶白鹿原上的那些拼拼杀杀的事件、来来往往的人物，真真切切地变成了“一个民族的秘史”，让人们从中窥见到了我们民族悲怆的国史、隐秘的心史以及畸形的性史，窥见到了我们民族文化的深厚积淀，并激发起关于中国人与其文化命运的深深思考。

知识点二 《白鹿原》对历史题材文学的超越

作家站在人类共同的立场上，从人类文明史的高度，对中国现代历史进行了全新的体验与认识，改变和超越了以往革命历史题材小说的叙事模式，将近代以来的政治争斗史，尤其是国、共间错综复杂的矛盾斗争史，置于农村宗族文化的社会结构中，在家族矛盾与政治斗争中，展现了一段纷纭变幻的世事风云，使小说真正成为“一个民族的秘史”。

1、阶级斗争的模式已经不再是作品的主线。在整个小说中，只有黑娃的父亲鹿三是描写较多的穷人，但这个给白嘉轩做了三十几年长工的雇农，却对白族长忠心耿耿，毫无对立之意。倒是两家地主白嘉轩和鹿子霖之间几十年的明争暗斗，构成了小说情节发展的主线。

2、以往小说中，父辈的好坏常常直接影响着其子女的道路选择，农民阶级的子女都具有天生的革命性格，而地主阶级的后代差不多都是反动的。可是，在《白鹿原》中，情况就不再是这样。

3、群众斗争的历史也呈现出非理性相。从清朝改民国,从民国到解放,近40年里,白鹿原这块土地先是督府的课税引起了“交农”事件,其后是奉系镇嵩军与国民革命军的你争我夺。在这里,革命和非革命的、正义和非正义的斗争演化成了白鹿原式的“耍猴”闹剧,而裹挟其中的人们,也因种种因素所构成的阴差阳错,改变了自己的命运,走向了与其本意和本性相偏离、相悖谬的方向。

知识点三 《白鹿原》中的性描写及其意义

陈忠实怀着“中国在走向现代文明的同时,其中也仍然有一个性文明的问题”的历史使命感,坚持“不回避,撕开写,不是诱饵”的三大原则,在人的自然性与社会性、历史性相结合、表现民族性文化、揭示家族文化的罪恶方面,取得了很大的成功与突破

值得强调的是,《白鹿原》虽然写了很多畸态的性生活,但这决不是故作噱头的无聊之笔,也没有丝毫的污秽之感,相反,作者却是认真严肃的,其描写充满了理性的光芒,它不仅给人以深刻的思想启迪,对强化和丰富《白鹿原》历史文化与人、探索隐秘的民族灵魂的主题也起了不忽视的作用。

知识点四 白嘉轩的人物分析

白嘉轩是白鹿原上的白、鹿两个家族的族长。就个人品质而言,白嘉轩的完美几乎是无可挑剔的。作为一个敬恭桑梓、勤于稼穡的农人,他身上有着民族的许多优良品质。他的仁义为怀、自立为本的人格精神,最典型不过地表现了中国传统农人基于小农经济和田园生活的文化意识和人生追求。

但是,白嘉轩作为独特的白鹿原上的独特产儿,只能是这块土地上的理想人物。他的一切行为,都是以封建文化信条为准则的,因此,在他身上,既体现着中国家族文化理想的一面,也体现着这一文化全部的反动与保守。

第二十一部分 《远村》、《黑骏马》、《红高粱》

◆ 模块一 《远村》

作者:郑义(1947~),生于重庆,长于北京。新时期著名知青作家。作品不多,但影响较大。代表作品有《枫》、《远村》、《老井》等。

《远村》发表于《当代》1983年第4期,获1983~1984年度全国优秀中篇小说奖。

知识点一 《远村》的主要内容

《远村》是一个古老而又现代、浪漫而又苦涩的爱情悲剧。在太行山区一个叫杨庄的村落里,无家室的羊户杨万牛与有夫之妇杨叶叶真心相爱却因为现实的贫困而无法生活在一起,只好给杨叶叶拉起了“边套”,这是一种变态的、畸形的爱情,但在极度贫困的土地上却又是正常存在着的一种生活关系。最后,杨叶叶终于为杨万牛生下了个儿子,但她却因为大出血而望着万牛欣慰地死去。

知识点二 一首伤感而又美丽的诗歌(《远村》的思想艺术成就)

《远村》以其真实的场景、浓郁的韵味、深挚的感情,写出了太行深处奇特而又痛苦的人生悲剧,写出了作者对我们民族历史悠远而深沉的感悟。被称为一首伤感而又美丽的诗歌

《远村》是一首艰辛而不屈的生命之歌。作者在小说中描写了极端的贫困孽生着的可怕的愚昧,美好的人性在贫困愚昧中的扭曲和“变形”,写了被压抑摧残的爱情,痛苦不幸的婚姻,同时也写了艰辛中生命的诞生与抗争,人类历史缓慢而坚定的延续运动。

《远村》也是一首美好而感人的人性之歌。作者在小说中不仅怀着真挚的同情写出了主人公内心的痛苦和生活的艰难,还怀着真执的理解写出了在畸形的人际关系掩盖之下的美好人性,显示了作者博大的人道主义情怀

《远村》还是一首神秘而悠长的乡土之歌。小说描写的不是当代生活的中心,而是偏远山区的旧风陋习,这种选材上的着眼点,并不是简单的一个题材问题,它显示出了作家创作上一种独特审美追求,即在古风犹存的“远

村”寻找更多的历史文化。

知识点三 《远村》中人物形象分析

(一) 杨万牛

杨万牛是个“闯荡过天下的大兵”这种经历使他比一般的村民有着更多的自尊自爱，对生活有着更多的新的追求，对“拉边套”种尚未摆脱群婚残余、虽愚昧落后却被村社舆论认可的畸形的两性关系更不能容忍。但他为了爱，却不得不接受这个事实。因此，他有着在任何人面前都说不出口的深深的隐痛和悲哀。这就形成他人生中无法解脱的悲剧性矛盾：

一方面，他无法挣脱经济、风俗、情感的束缚，无力打破偏远山区宗法式的生产方式所形成的超稳定的生活秩序，“认命了！”另一方面，他的精神始终处于历史与道德的尖锐矛盾之中，在“非人”的境遇中，始终没有停止对于人的合理生活的追求，而这种追求正体现出一种历史发展的必然的总体趋向。

于是，在这种矛盾运动中，我们看到了文明进步与愚昧落后的冲突，看到了人的价值的被毁灭和人对自我价值的奋力抗争，看到了人和历史在这种困惑和痛苦中的艰难而沉重的延伸与迈进。

(二) 叶叶

在杨叶叶这个形象身上，集中体现了中华民族劳动妇女特有的勤劳、善良、尚爱、淳朴的品格和人性美。她超越了本阶层普通女性所具有的一切品格，达到了真善美的崇高境界。

知识点四 《远村》的思想艺术成就

(一) 选题上：着眼于偏远山区的旧风陋习，显示出了作家创作上独有的审美追求，即在古风犹存的“远村”寻找更多的历史文化。

(二) 艺术表现上：小说在艺术表现上，也作了大胆创新，特别注重特定文化氛围和传统色彩的描绘，由此造成了一种神秘而悠长的艺术格调。

(三) 为了加强小说所特有的历史文化格调，作者还在现实主义的真实描写中，采用各种手段特别是象征手法予以强化。比如小说中对那只名为黑虎的牧羊狗的描写，就有着很强的象征意味。

◆ 模块二 《黑骏马》

作者：张承志（1948~），山东济南人，生于北京。当代著名作家。主要作品有：短篇小说《骑手为什么歌唱母亲》、《绿夜》，中篇小说《黑骏马》、《北方的河》、《黄泥小屋》，长篇小说《金牧场》、《心灵史》。

知识点一 《黑骏马》的思想主题

(一) 从作为爱情故事自身的意义上说，它表现了文明与愚昧的冲突，对破坏美好爱情的野蛮习俗和陈腐观念进行了否定与抨击。

这种草原陋习和陈腐观念不仅造成了索米娅和白音宝力格的爱情悲剧，也改变了他们的生活命运。草原的愚昧、野蛮，就这样生生地扼杀了一段美好的恋情，驱使有情人各奔西东！它启示人们，对这种司空见惯的草原陋习，是该很好地清理一下了，否则，我们是无法走向现代文明的。

(二) 对草原女人坚韧顽强的生命力和乐观宽容的胸怀的发掘。

对女性人生的抒写，特别表现在索米娅身上。张承志写过许多女性，但是，他笔下的女性，从性格上说，绝大多数表现出来的是一种强烈的母性，而很少妻性和女儿性，索米娅就是一个有着很强的母性特征的草原女儿。这种母性，在她早年的少女时代中就已体现出来。当白音宝力格渴望得到一匹骏马的时候，她宽慰他说：“别急，会有的。”当白音宝力格第一次跨上黑骏马驰骋的时候，她夸奖他说：“巴帕，你骑得真不错！”当白音宝力格读书时，她温柔地为他送上一杯茶……这种母性是那样强烈，以至于当性爱和母爱尖锐对立时，她宁愿牺牲爱情，也毫不犹豫地保护孕育之中的小生命。

(三) 从白音宝力格九年后对昔日情人的寻找中表达了一个具有象征意义的普遍主题，一个人生之谜。

小说整个的情节线索，就是白音宝力格九年后骑着那匹名叫“钢嘎·哈拉”的黑骏马去寻找他的昔日情人的过程。但是，这个具有强烈动作性的开始，却没有引发出具有强烈动作性的情节，而是在近似参禅般的静思中走

向终点。小说发展中最为激动人心的一瞬并非来自冲突的高潮,而是白音宝力格面对已经不是原来少女的索米娅骤然袭来的一阵启悟,那就是,他从索米娅的身上,不仅看到了生活的艰辛,也看到了从容乐观和顽强的生命力。而他也带着往日的怀恋、今日感悟离开草原。

知识点二 《黑骏马》的思想艺术特点

《黑骏马》被誉为深沉的草原牧歌,悠长而有韵味,给人以美的享受。这种美,当然首先来自于他创造的人物,同时也来自于他对草原美景的深情描写。张承志深爱草原人民,也深爱着大草原。因此,草原,构成了张承志小说中重要的有机组成部分,他常常使用大量的笔墨去描写草原。但是,在张承志的笔下,草原被人格化了,把草原看做是一种精神的环境或思想的发源地,是一种文化的象征。因此,作为自然的草原,在《黑骏马》中被描绘成了孕育人的性格、陶冶人的气质的母体,是静态的、柔性的。

张承志就避开了传统文化对自然的单纯欣赏猎奇的感性表现角度,创造了文学表现自然的新途径。草原作为客体存在,也不仅仅是在起“兴”的作用,它已经成为情节因素,深入到人物的内心世界,成了孕育灵性、涵养生力的水土,成为与心灵不可分割的精神文化内容。

◆ 模块三 《红高粱》

作者:莫言(1956~),山东高密人,当代著名小说家。创作丰富。主要作品有中短篇小说《透明的红萝卜》、《爆炸》、《球状闪电》、《红高粱》、《白棉花》和长篇小说《天堂蒜薹之歌》、《十三步》、《丰乳肥臀》、《红树林》、《檀香刑》等。

知识点一 红高粱家族

莫言的中篇小说《红高粱》发表于1986年。小说一发表,就以独拔于世的新姿,引起了文坛广泛的注意。其后,作者又一发而不可收,陆续发表了《高粱酒》、《狗道》、《高粱殡》、《狗皮》、《奇死》等系列中篇小说,最后合为一部长篇小说《红高粱家族》。

知识点二 《红高粱》对战争小说的突破(思想主题)

(一)作为一部反映抗日战争历史的小说,在战争这个最基本的故事层面上,它打破了某些束缚战争文学创作视野和手脚的因循的框框和禁忌,为战争文学、尤其是革命战争文学拓展了一篇新的天地。

(二)在莫言的小说中,以往战争文学中被强调到至关重要地位的一系列问题,在他的小说中,却变得不重要或不怎么重要了,而以往战争文学中被忽视或不予理会的一些问题,却得到了充分的重视与表现。《红高粱》却不同。《红高粱》将并无多少政治意识、且具有较大破坏性的土匪推向抗战舞台,并赋予他们以强烈的民族爱国主义和英雄主义的精神表现,这确实是多年来少见的现象,带有明显的非正统的野史化意向。

(三)《红高粱》作者在这个土匪抗日的故事中,灌注了强烈的当代意识,从而把历史的记忆与今天的现实生活结合起来,表达了对日渐消退的民族生命活力的忧虑,以及重新激活这种民族生命的渴望。

(四)《红高粱》中的人是“最英雄好汉最王八蛋”的一群,体现出了一种积极的中华民族“酒神”精神。小说极力展现这些草莽英雄的无畏气概与洒脱人生,意在说明,我们中华民族并不缺少立于世界民族之林的雄壮精神与阳刚之气,但传统的文化却使人们变得软弱、卑微、病态,变成了精神上的废人,而今天,我们就应该重新找回这样一种强力,以扼制日益严重的“种的退化”。

知识点三 《红高粱》的艺术特色

(一)《红高粱》的叙事方式是新颖而复杂的。

从整体上看,《红高粱》有两条叙事线索:一是“一九三九年古历八月初九”,余占鳌领着他的队伍赴墨河堤伏击日本人的汽车队并战斗到只剩下两人生还;二是伏击战前余占鳌与戴凤莲的生活史。这两条线索互相纠缠难以剥离。

(二)叙事线的原点不断变化

有站在今天的视角对那次伏击战的描绘,有对伏击战以前故事的描绘,此外,还穿插着一条以伏击战时的“父

亲”的感觉为原点，对以前生活的回忆，因此使小说形成了一种相当复杂的格局。以“我”站在今天的时空中对历史现象的解说。以一种相当开放的、随心所欲的态度，出入于两条线索所构成的历史生活中，从而形成了一个独特的随机性的散点透视方式。更加强了小说的艺术魅力。

知识点四 《红高粱》的人物形象分析

1、余占鳌

余占鳌是当时社会的一个狂放不羁的反叛人物，虽缺乏理智，却不乏鲁莽与勇气。13岁那年杀死了与母亲私通的和尚，母亲也在悲痛中上吊死了。后来进赁行当了轿夫，在抬“奶奶”成亲的途中，路遇劫路人挡道，他挺身而出，救了“奶奶”并爱上了她。他在高粱地里占有了“奶奶”，杀死了她患麻风病的丈夫父子，进了烧酒作坊，成了“奶奶”的情人。土匪花脖子绑走了“奶奶”，他冒死施计将土匪全部打死。在他的整个生涯中，没有什么东西是不能做、不敢做的。

2、戴凤莲

“奶奶”戴凤莲也是有着自由追求的女人。她“蔑视着人间的道德和堂皇的说教，表现着人的力量和人的自由，生的伟大爱的光荣。”及至在高粱地里被日军枪弹击中，临死之时，对自己一生追求也不后悔

二十二部分 寻根小说

◆ 模块一 寻根小说综论

知识点一 寻根文学

“寻根小说”是80年代中期文学“寻根”思潮中出现的一种创作现象。尽管它在新时期文学发展的历程上产生过广泛的影响，但由于其内涵的模糊和不确定性，迄今尚无一致的说法。简单地说，“寻根小说”是指那些旨在对中华民族和民族文化底蕴进行重新认识和反思的小说。

知识点二 “寻根思潮”出现的原因

（一）时代原因

是“文化热”的推动。新时期改革开放国策实施之后，接踵而至的是中西文化的大碰撞大融会。如何估价西方文化与中国传统文化，再次摆在了中国人民的面前。于是，一场全社会性的文化大讨论必不可免地发生了。文学作为文化的一个重要组成部分，当然无法不受到“文化热”的影响与冲击，文学中的“文化热”也由此高涨起来。这是“寻根”思潮形成的时代原因。

（二）这是“反思文学”主题的自然深化。

由于特殊的历史原因，新时期文学从一开始就形成了鲜明的反思趋向。从“伤痕”文学的“文革”批判，到“反思”文学的30年历史再认识，文学在社会政治层面上进行了卓有成效的反思。而“寻根小说”思潮的出现，正是这种“反思”深化的必然结果。

（三）这是文学横向移植后的必然反应。

新时期以来西方文学的大量涌入，大大开拓了作家视野，也引发了大面积横向移植的文学实验。但是我们必须从自己民族文化传统中寻找有生命力的东西，在广泛深厚的民族文化基础上，建立起中国特色的文学，只有这样，才能有资格、有可能与西方文学平等对话。于是，一种渴望确立自身文学位置的努力，便自然而然地发生了。

（四）文学自身发展的渐变。

“寻根文学”的兴起和形成浩大的声势，与韩少功、阿城、郑万隆等青年作家的倡导有极大的关系。但在此之前，就已经存在着潜在的话语实践。汪曾祺等人的市井乡土小说，其实就是“寻根小说”的最早潮讯。“寻根小说”的出现，也是新时期文学自身发展的必然结果。

知识点三 寻根文学的四种不同类型

(一) 儒道文化寻根小说

“寻根文学”首先要做的就是将当代文学与几千年的传统文化自觉地“续接”起来。正是在这种思想指导下，涌现出了一批儒道文化寻根小说。儒道文化寻根小说主要表现的是传统文化哲学思想中的支柱部分所具有的强大生命力作为中国最有代表性的文化哲学思想，尤其是儒道思想，在当代依然其意义与价值。

阿城的小小说《棋王》就是此类小说的代表作，它通过王一生的形象对道家哲学进行了新的审美观照。另外，孔捷生的《大林莽》、邓刚的《迷人的海》、《蛤蜊滩》等小说，则在“天人合一”的境界中，张扬了中国传统文化中顺应自然、任其自然、自然无为的天人观。这种天人观，与当今世界越来越自觉的环境保护意识联系在一起时，愈发显示出了它的积极意义。

(二) 神秘文化寻根小说

神秘文化寻根小说，受拉美魔幻现实主义的影响较大。这类小说，主要通过非常态人物及其行为方式的描写，揭示民族文化传统的深层心理结构及其性格，具有较强的神秘色彩和象征意味。

韩少功是这类小说的代表性作家，他在这一时期创作的《爸爸爸》、《女女女》、《归去来》、《蓝盖子》等都是通过某种神秘性的生活描写，对民族文化之根进行了深层次的探寻。而且可贵的是，他更多地表现了一种清醒的批判态度，这便使他的小说表现出了使人沉重的深刻性。扎西达娃的《西藏，隐秘的岁月》、《系在牛皮扣上的魂》，也是有一定影响的神秘文化寻根小说。

(三) 原始文化寻根小说

原始文化寻根小说是指那些选择原始蛮荒的自然景观或闭塞滞后的人文环境，表现渔猎、放牧、村社等自然经济状态下的生活，热衷于少数民族、初民或蛮野的“化外之民”形象塑造的小说。这类小说意在通过对这些游离于正统社会之外的人们在同严酷的大自然和社会强暴势力的搏斗中所表现出来的原始生命强力的肯定与自由人格的赞美，以增强民族精神自救能力，重塑中华民族精神。

张承志的《黑骏马》、莫言的《红高粱》、郑万隆的《异乡异闻》、何立伟的《淘金人》、白桦的《远方有个女儿国》、李晓桦的《蓝色高地》、江浩的《盐柱》、杨志军的《环湖崩溃》等，都是较典型的原始文化寻根小说。

(四) 地域文化寻根小说

对地域文化的热衷，是“寻找小说”的一个重要审美趋向。地域文化寻根小说也组成了寻根小说最有特色的一个部分。地域文化寻根小说突出强调的是民间文化与古老风习。因此，相当多的小说都把荒原山乡的奇风异俗、婚丧嫁娶等作为审美对象，期望从这些非规范化的地域民间文化中寻找我们民族文化的根。但是这类地域文化寻根小说中，最令人称道的是那些反映古老传统风习在现代文明冲击下节节败退的作品，如贾平凹的“商州系列”和李杭育“葛川江系列”等。

◆ 模块二 《爸爸爸》

作者：韩少功(1953~)，生于湖南长沙市。大学毕业后做过编辑，后从事专业创作。韩少功 70 年代末开始创作，是“寻根小说”的首倡者之一。出版有《月兰》、《飞过蓝天》、《爸爸爸》等小说集和长篇小说《马桥词典》。

知识点一 《爸爸爸》的思想主题

整个小说，弥漫着原始氏族社会的蛮荒怪异的神秘气氛。作者发掘这些埋藏在历史深处的化石般的文化胚胎和原型，不是为了猎奇，而是意在揭示出民族文化传统的深层心理结构。小说中鸡头寨人的观念情感、思维方式、生活方式，从古到今，世代相传，实际上是中国南方蒙昧社会超稳定形态的一个缩影，也是中国人文化心理整体静态的象征。小说暗示了这样的思想：从太古洪荒年代的原始意识、初民观念，到中古的迷信思想，再到近古的封建思想，已经越来越深厚地积淀下来，成了窒息人的新生和民族的新生的一片难以拨散的迷雾。

知识点二 《爸爸爸》的审美特色

第一，审美对象的群体化。跟以往的叙事作品不同，这部小说所揭示的或者说所表现的不是某种个人命运。

在情势发展中,个人的行动不再具有举足轻重的意义。这不仅是情节淡化的结果,从根本上说,是叙事原则的改变。在生活向心状态下,任何个人追求和个人恩怨统统显得微不足道。无论是新派人物仁拐子的想入非非,还是老一辈之间的仇隙,都只被纳入日常化的描述之中,而不是用来大做文章,酿成戏剧性事件,而最具有否定意味的是,作为对象主体的丙崽,恰恰丧失了主体性!在鸡头寨,人们面对共同的劫难,承担着共同的命运。

第二,审美主体的隐遁化。作者在作品中,采取了一种局外人的态度,对一切都保持着老于世故的缄默。这倒并非是自以为是的冷眼观照,而是一种宽容、旷达的心境。这里既没有鲁迅式的“哀其不幸,怒其不争”,也没有郁达夫式的愤世嫉俗,忧国忧己。虽然小说在嘲示中有所扬励,在肯定中不无批判,但这一切都似乎并不见诸作品本身,大都是通过审美接受者的阅读与欣赏过程中自然产生的。审美主体的这种隐遁行为,实际是对“我”的超越。由于作者的这种审美态度,导致了作品整体的象征性,从而也使得作品蕴含了更多的寓意。

知识点三 丙崽形象分析

小说中的丙崽作为与鸡头寨人生活同调的二级象征,强化了整个作品的象征意蕴。丙崽不是一个普通意义上的艺术性格,而只是一个象征物。而他那种看似奇怪的待人态度,那种非此即彼、非好即坏的个人一意为之的思维方式,代表着整个鸡头寨人。——人们闲来无事,便拿丙崽取乐,任意取笑和欺负他,但大难临头时,却将他作为顶礼膜拜的神祇,把他仅有的两句话“爸爸”和“×妈妈”视为阴阳二挂,称他是“丙相公”、“丙大爷”、“丙仙”。

我们还可以从丙崽那里,联想到人类自身的某种畸形状态,某种悲惨境遇……总之,由于作者在丙崽这个形象里注入了对传统文化的独特思考,使丙崽成了一个象征,一个具有多种解读性的复杂形象。

◆ 模块三 《棋王》

作者:阿城(1949~),原名钟阿城,祖籍四川,生于北京。当代著名作家。主要作品有中篇小说《棋王》、《树王》、《孩子王》以及系列小说《遍地风流》等。

知识点一 《棋王》的思想主题

小说虽然写的是“文革”期间的知青生活,却没有囿于故事自身所体现着的现时意义,而是用现代人特有的文化意识和人生眼光来重新观照、洗炼那一段知青生活的蹉跎岁月,在王一生那隐潜着以柔克刚、淡泊功利这种受到传统文化熏染却仍不失时代特色的人生追求中,既深沉地表达了动乱社会里普通人生生不息的生命力量,又出色地展示了当代文学孜孜以求、神慕已久的历史文化相。正是由于题材上的这一超越,才使这一作品呈现出了独具慧识的文化意蕴和历史思考。

知识点二 《棋王》的艺术价值(《棋王》的静态叙述方式)

作者始终用一种近乎凝思和参悟的平和心态和极为炼达的口气,来面对作品,舒缓自如地把握和调整自己的情绪,一路只是娓娓道来,仿佛一切都不在意,只求一种情趣效果。这种叙述方式和态度表面看来毫无章法和技巧,非常拙朴,却十分符合王一生的棋道,使小说的内容与形式形成了一个和谐的整体,明显增强了小说的独特意蕴。

另外,小说的语言也极有特色,它平实拙朴,简约有力,但言近意远,别有情趣

知识点三 王一生形象分析

王一生这个痴迷于棋道、大智若愚的棋王,在神州大地一片混乱之时,他却不问世事,痴迷于下棋,把那种年代里的世事纷争、创痛忧苦置之度外,对生活现实平和知足、无所奋争,保持自由超脱的逍遥性情和精神自由,这种淡寂、虚静的性格和处世态度,毫无疑义地体现着老庄“无为而无不为”的哲学思想。

但王一生的这种人生追求,又不是消极的混世,其中包含了相当积极的进取精神。王一生于乱世中退守棋道,终于在精神领域高扬起生命的风帆,这既是对丑恶现实的否定,也是对积极人生的肯定。这种非常时代里人生价值的实现,既富有现实的启迪意义

知识点四 《棋王》对民族文化的思考及意义

《棋王》对民族文化精神的思考主要是通过王一生形象的描写体现出来的。但《棋王》并未给王一生设置更多的生活内容和性格成分，作复杂的情节表现和艺术处理，而仅仅突出了他生活中的两个部分：吃饭与下棋。对吃的看重和对棋的沉迷既构成了《棋王》情节的主干，也构成了王一生本体形象的两元。也正是在这两元生活内容的交互作用中，再现了王一生人生精神的确立与升华过程

第一阶段，是王一生精神方式的确立阶段：在棋中解忧。王一生家境贫寒，在饥饿中长大对于自己特定的生活环境，没有任何摆脱的可能。唯一能够被他自由支配的只有他的精神——下棋。

第二阶段是王一生精神方式的升华阶段：在棋中悟道。

第二十三部分 现代派小说

◆ 模块一 现代派小说概论

知识点一 现代注意在中国再次兴起的原因

（一）思想解放的结果

随着思想解放运动的发展人们逐渐认识到，现代主义文学是一个时代和历史的范畴具有非常复杂的思想内涵，仅仅用阶级分析的方法，在政治上把它判定为资产阶级反动腐朽的文艺思潮，是简单化的表现。我们只有从复杂的社会背景上进行深入的分析 and 探讨才能真正理解和认识这种现象。

（二）其次，这是文革之后的必然

十年浩劫期间，极左政治和封建思想结合，使人们陷入了思想禁锢的牢笼中，受到了残酷的精神戕害。当现代迷信的迷雾被驱散后，人们一方面产生了强烈的怀疑、否定、批判的精神，同时也伴生着沉重的失落感和迷惘、焦灼、愤世的情绪。这种普遍存在于社会上的怀疑情绪和到处弥漫的文化失落感与萨特的“他人即地狱”、尼采的“重估一切价值”等哲学思想是那样合拍，几乎可以说是一拍即合，发生了强烈的精神共鸣，于是，本来是被动接受的过程，变成了自觉需要的主动迎取。

（三）是文学发展的要求。

在向现代化迈进的新时期，政治的清明和经济的振兴，也促进了人们审美水平的提高和审美选择的多样化。在这种时代要求下，文学反诸自身。认识到只有向着多样化审美需要的层次发展，才能实现文学自身的价值与超越。而当文学开始向本体审美属性回归的时候，发现仅仅依靠传统的现实主义已很难表现新的时代生活了。文学要发展，就必须突破旧有的创作模式，进行多样化的艺术选择和变革性的创造，就需要借鉴现代主义的文学观念与技巧。

知识点二 新时期中国文学中的现代派小说发展的三个阶段

（一）探索期

探索期。这主要集中于 70 年代末 80 年代初。、中国小说向现代派迈进的行程，首先是从艺术形式和艺术技巧的借鉴开始的。主要包括三种类型

1、意识流：在西方艺术形式与技巧的借鉴中，最早受到作家青睐的是意识流。茹志鹃的短篇小说《剪辑错了的故事》就是运用意识流手法比较成功的尝试。其后，王蒙以“集束”形式推出了《布礼》、《夜的眼》、《春之声》、《风筝飘带》、《海的梦》、《蝴蝶》等小说，大大扩大了意识流的影响，

2、荒诞：较早进行这方面尝试的是宗璞，她的小说《我是谁》就以颠倒错乱、荒诞变形的方式表现了异化的现实和心灵的巨痛，展现了文革时期重压之下人们身心变形、变态的悲剧。其后，她又创作了《蜗居》、《核桃树的悲剧》和《泥沼中的头颅》等小说，大大推进了这种“卡夫卡”式的荒诞小说在当代中国的传播。

3、象征主义：主要包括《杂色》（王蒙），《大坂》、《北方的河》（张承志），《迷人的海》（邓刚）等具有较强象征意味的小说。

（二）高潮期。

这主要集中于 80 年代中后期。经历了前一阶段的尝试与探索，现代派小说终于在 80 年代中期全面开花，并迅速达到顶峰。

其中，最有代表性的作家作品有刘索拉的《你别无选择》、《蓝天绿海》、《寻找歌王》；徐星的《无主题变奏》；陈建功的《鬍毛》；扎西达娃的《系在皮绳扣上的魂》、《西藏，隐蔽的岁月》；残雪的《苍老的浮云》、《黄泥街》、《山上的小屋》、《突围表演》；马原的《风底斯的诱惑》、《喜马拉雅古歌》、《虚构》、《错误》、《大师》；洪峰的《瀚海》、《奔丧》、《极地之侧》；苏童的《一九三四的逃亡》、《罍粟之家》；余华的《四月三日事件》、《一九八六》、《现实一种》、《难逃劫数》；格非的《迷舟》、《大年》、《褐色鸟群》；孙甘露的《信使之函》、《请女人猜谜》等。

注意：这一时期的现代派小说已不再仅仅是对西方现代主义文学技巧的借鉴，而是全面的借鉴。

（三）转型期

转型期。这主要集中于 80 年代末和 90 年代初。中止文体游戏，关注人物命运，重视故事情节，追求价值意义，从形式的构建转向通俗的言说，从意义的消解回到精神的探求。这种带有回归传统倾向的转型，实质上是现代派为了自身的生存和发展而进行的一次必要的调整，也是在文体实验走向穷途末路之后的一种自我救助。

注意：但是，转型，既意味着现代派小说的新生，也意味着现代派小说的终结。现代派小说之所以成为现代派小说，就是因为它有着现代主义的新观念、新思想和新形式。但是，当先锋作家们从这个立场上退却之后，其现代意味自然也就消失了。正是从这样的意义上说，现代派小说转型之日，也就是现代派小说终结之时。

知识点三 现代派小说的意义

（一）首先，现代派小说以反叛者的姿态和勇敢的否定精神、探索精神，向传统的小说美学原则和规范进行挑战，从而促进了小说观念的大变革。

（二）其次，现代派小说以其大胆的艺术实践，扩大了小说表现的范围。

（三）再次，现代派小说对现代形式技巧的广泛借鉴，促进了小说艺术表达方式的变革。

◆ 模块二 《你别无选择》

作者：刘索拉(1955~)，原籍陕西，生于北京。新时期著名“现代派”作家。主要作品有《你别无选择》、《蓝天绿海》、《寻找歌王》等。

知识点一 《你别无选择》的主题

在《你别无选择》中，刘索拉为我们展现的是音乐学院的一群年轻人的生活。当这幅生活的画卷一打开，人们立刻为作品中充斥的噪杂、混乱、歇斯底里、神经质、夸张、变形、意识流、黑色幽默、古怪狂潮所吞噬，弄得莫名其妙，头昏脑涨，困惑不安。事实上，在这个混乱的小说世界背后，作者所要表达的是一代青年人灵魂的躁动与躁动的灵魂。

知识点二 《你别无选择》的人物特点

生活在音乐学院里的这一群学生，不管他们有着多么不同的个性，但有一点是相似的，即他们都有着躁动不安的灵魂，总是试图以自己的眼光看世界，以自己的头脑思索社会，按照自己的意志选择人生。

在这群年轻、不安分的灵魂中，森森和孟野是最突出的两个。

森森留了大鸟窝式长发，头发永远不肯趴在头上的森森，在音乐创造上苦苦追求一种“力度”。他“要找自己的灵魂”。那使他寝食不安的“力度”所具有的意义我们能够感觉到而弄不清楚，森森自己也弄不清楚，但他抓住了个体生命的关键——创造。尽管出现在他面前的道路是如此难以逾越，但他那颗躁动不安的灵魂却让他作出了“别无选择”的选择。

孟野是一个传统艺术规则的叛逆者。他“门门功课都是五分，可就是不照章办事，他的作品里充满了疯狂的想法，一种永远渴望超越自身的永不满足的追求”。他相信自己生下来注定是要创造音乐的，世界“没有没有音乐的地方”。

知识点三 《你别无选择》的现代意义

《你别无选择》无疑是一篇具有浓重现代意味的小说。这种现代意味，表现在思想内蕴上，是它创造了一个充满躁动感的天地，一个用语言、思想、情绪、行为构成的狂热而怪诞的世界，表现在艺术上，则是夸张、变形和象征的大量运用。

尽管《你别无选择》是在西方现代派小说的影响下产生出来的，有着较明显的借鉴的痕迹，但是，它毕竟表现出了一种全新的审美视角、审美倾向和审美风格，因而成了新时期文学的一块令人瞩目的路碑。在这块路碑上，既留下了我们的民族在走向更高层次的文明的特定历史过程中，一代青年人情绪命运的记录，也留下了一代青年作者面向世界、努力开拓民族文学之路的记录。

◆ 模块三 《虚构》

作者：马原(1953—)辽宁锦州人，新时期“先锋派”的重要作家。1982年开始发表作品。主要作品有小说集《冈底斯的诱惑》、《西海无帆船》、《虚构》，长篇小说《上下都很平坦》等

知识点一 《虚构》的“元叙事”手法

(一) “元叙事”手法概念

所谓“元叙事”，就是一种故意暴露自己的叙事行为和写作活动以揭示小说的虚构本质的一种手法，它的目的就是有意识地瓦解经典现实主义的“似真幻觉”，达到一种亦真亦幻的效果。

(二) 《虚构》的“元叙事”手法的表现

“元叙事”的手法，主要是通过叙述角色、叙述过程和叙述语言三个方面表现出来的。

1、叙述角色

(1) 马原小说的叙述角色具有双重或多重性。

(2) 马原小说的角色具有分裂性。

由于有了多重的身份，“我”——马原的故事，也就变得复杂起来了。从《虚构》的描写中，至少出现了这样两个层面的内容。一个是似真性故事的建构，即让作为小说叙述人兼主人公马原叙述一个有关马原钻玛曲村的故事。这个故事集中于小说的第2节到第18节、第20节和第22节。小说的另一个层面的内容，是作为作家兼叙述人的马原对主人公兼叙述人的马原讲述的故事的解构。这主要体现在第1节和第19节中。

2、叙述过程

所谓叙述过程，也就是指小说的情节结构的安排。由于叙述角色的非统一性，使得马原的叙述过程与传统小说的叙述过程有了较大的距离。

首先，马原的小说没有递进性的情节。虽然他的小说，一般都有一个大致的轮廓，但在这个轮廓下聚集的一些事件却毫无关联，彼此之间缺少因果性，基本上不呈现递进发展的关系。

其次，马原的小说没有确定性的人物。虽然他的小说也有人物，但与传统小说不同的是，人们无法通过他们自身的行为判断他们的身份，而在某种情况下，按照我们读者的经验得出的期待却常常落空。很显然，这种叙述过程，是对传统的“故事性”的有意消解。它的目的就是要读者忽略叙述对象，而更多地去关注叙述过程即叙述本身，这也正是“元叙述”的基本策略。

(三) 叙述语言

由于马原的小说强调表现的是一个有多种可能性的叙述过程，因此，他的叙述语言也与众不同。出现在他的小说中的语句，主要是陈述句。叙述者似乎只根据视角来组织他的话语，因此，物的空间关系和它们在叙述者视野中的直观反映，成了叙述的全部内容。

第二十四部分 新写实小说

◆ 模块一 新写实小说概说

知识点一 新写实小说概念

新写实小说指的是 20 世纪 80 年代后期开始出现的以还原生活的写实手法再现普通人的生存状态和精神状态的小说,代表作家有方方、池莉、刘恒、刘震云、余华等。

知识点二 新写实小说与传统现实主义的相同之处

(一)二者都具有写真实的根本特征。写真实是现实主义文学创作最本质的内涵,写真实的基本特征在于按生活的本来面目真实地描绘生活情态,反映人生百态。传统现实主义与新写实在小说真实性问题上标明了同一指向:即力求真实地再现客观社会现实。

(二)在题材的选择上,新写实小说发扬了传统的现实主义关注现实人生和反思历史的传统。刘震云的小说《一地鸡毛》把笔触直接投入眼前的社会现实,如工作调动中的不正之风,住房难的问题,小说《单位》也暴露了当前我国政治体制的某些弊端。作家在小说中充分发挥了自己的社会责任感和现实人生的介入意识,尽管在新写实小说中作家的社会责任感的传达采取了比较含蓄的方式,但作品的现实针对性是很强的。余华的《活着》

在叙写福贵的历史命运时,同时也反思“土改”、“文革”、“大跃进”、“人民公社”等重大社会事件给个体心灵刻下的创痕。在对现实人生关注的同时,新写实小说有了明显的对传统的超越,即在人性的挖掘上有了前所未有的深度,开始注重对人的生存状态的表现。

知识点三 新写实小说的特点

(一)人物形象的原型化。新写实小说放弃了对典型的极致——英雄典型的追求,不写英雄壮举,不刻意描摹重大历史事件,只写普通平凡的人和平淡琐屑的日常生活,让人物从生活中来,直接到作品中去。如池莉的《烦恼人生》

(二)平实含蓄的叙述态度。新写实小说的创作注重对庸常人生的平实叙写,努力按生活的本来面目去写,注意作品中生活的丰富复杂和人生的多姿多彩,一切以冷静平实的语调写来。

(三)生活流式的叙事结构。新写实小说不重情节结构的过分戏剧化,而重叙事方式的完全生活化;不重情节之间的因果逻辑关系,而重“生活的纯态事实的原生美”;不重故事情节的迭宕曲折,而重生活细节的真实生动。

(四)自然哀婉的审美风格。新写实小说多描写人们在物质匮乏中的生存状态,在生命力匮乏中的生命状态,在精神困惑中的精神状态,他们展示的大多是一种不如意的悲哀人生,在人们徒劳的挣扎与奋斗中常常呈现出无可奈何的对命运的妥协与认同,或表现出自嘲自慰的无谓与看破,但是人们总难以走出这种悲哀的状态,这使新写实小说总体上呈现出一种哀婉的情调。

◆ 模块二 《烦恼人生》

作者:池莉(1957~),湖北沔阳人。主要作品有《烦恼人生》、《太阳出世》、《不谈爱情》、《预谋杀人》、《冷也好热也好活着就好》、《你是一条河》、《来来往往》、《小姐你早》等小说,另外还创作有散文集《总在异乡》、《对镜梳妆》等。

知识点一 《烦恼人生》的思想主题

《烦恼人生》发表于《上海文学》(1987年第8期),是池莉的成名作,也是新写实小说的代表作品。小说以生活流的叙事节奏和艺术构思描写了普通工人印家厚一天的生活经历,以平实流畅的语言,自然哀婉的笔调展示了当代中国人平庸琐屑的生存本相和困惑烦恼的精神世界。

《烦恼人生》通过一幅幅灰色的生活片断逼真地刻画出普通人的庸常卑琐的生存状态和烦恼无奈的情感体验,并从毛茸茸的生活本相中揭示出了烦恼的根源:一是贫困的物质生活条件和社会转型中缺乏调整的生活秩序,例如狭窄的住房、菲薄的工资、难以应付的物价,日常繁杂琐事的纠缠使印家厚难以潇洒,不得喘息,只能挣扎在生存的物质困境中。二是人的无休无止的欲望。向往幸福美满的生活是人的天性,对生命的合理欲望进行压抑就意味着生命活力的窒息,但人满足欲望的自身能力和外部客观条件又永远赶不上自身欲望膨胀的速度,在欲望和满足之间存在着一个永远难以拉平的距离。

知识点二 《烦恼人生》人物形象分析

主人公印家厚是一个善良忠厚、掌握现代化操作技术的钢铁工人,年轻时曾经对人生充满理想,随着社会变动和年龄的增长,他离开了插队时的农村回城,进厂,结婚,有了孩子,成为现实生活中的丈夫、工人、师傅,吃力地扮演着生活中的各种角色,并承担着繁多沉重的责任。少年时理想的梦被成年累月的单调繁琐的家庭生活、工作以及无法处理的情感矛盾瓦解了。

印家厚对世事人生的看破和笃信于命运的摆布,能听到在生活重压下疲惫困顿的心灵呻吟,对生活难以言说的无奈和对未来生活的希冀与渴望交织成一种复杂的情绪——烦恼。

知识点三 《烦恼人生》的世俗性关照眼光

为更好地揭示普通人的生存状态,池莉在《烦恼人生》中对生活采取世俗性的观照眼光。这主要体现于两个方面:

一是注重对生活形态的日常性、世俗性内容的描写,尤其是日常生活细节的描摹。日常生活细节在小说中是构成世俗生活的真实背景,也成为作家传达生存体验的情境所在,暗含着对世俗日常生活的悄然认同以及对日常世界的现行秩序的肯定。

二是叙述结构上存在着物质/精神、世俗性的生活经验/浪漫化的精神理想这种二元视角。日常生活经验:孩子掉下床,挤公共汽车,上班迟到,奖金分配,到托儿所接送孩子,被工会抓差等生活事件贯穿在主人公印家厚一天的行动链条上,这是一个外在的明显的叙事线索,这一线索的叙述意识突出了生活的琐屑与烦恼。

知识点四 《烦恼人生》的艺术风格

(一) 关注日常生活。

在作品中看不到重大事件和历史风云的变幻,只有我们天天都可能遇到的生活琐事,吃饭,上班,照顾孩子,给老人祝寿等等。小说真切细腻地描摹了主人公印家厚一天的日常生活及烦恼的心理状态,让读者在阅读文本的过程中,走近人物的内心世界,也审视自己的生存境遇,从而产生强烈的情感共鸣,在读者与作者之间建立起一种平等对话的关系。

(二) 平易通俗的语言。

池莉为了真切地展示现实生活的世态人情,运用世俗化的平易语言,注重语言的本真色彩,不避粗俗,使小说在原汁原味的生活中常显现出独有的情趣。比如:轮渡上工人们之间的对话:“去蛋!什么体力脑力”;“中听有屁用!”几句生动有趣的粗言俗语把普通工人豁达质朴的性格勾勒的十分真切。文中几处印家厚与妻子的对话更是充满了浓郁的生活气息。

(三) 第三,生活流式的叙述形态。

现实生活原本就具有的节奏性、随机性和多变性,为生活流的技巧运用提供了展示日常生活之诗美的可能性,池莉凭借自己对生活敏锐的观察力和缜密的虚构能力,把现实生活秩序打碎后按照特定的艺术规律重新组合,建立起了一个“仿真想像”的生活空间。比如印家厚早晨排队洗漱和上厕所的生活细节既突出了因狭窄的住房条件而导致的人际关系的冷漠,又保留了现实生活的快节奏、随机缘的原生态;公共汽车上的拥挤和吵架,读来自然真切,反映了城市交通的超负荷造成的人们心理紧张度,又透露出生活流程自身的节奏性和偶发性。

◆ 模块三 《伏羲伏羲》

作者:刘恒(1954~),原名刘冠军,北京人。著有长篇小说《黑的雪》、《逍遥颂》、《苍河白日梦》等,中短篇小说《伏羲伏羲》、《虚证》、《狗日的粮食》、《白涡》等。《伏羲伏羲》曾被改编为电影《菊豆》

知识点一 《伏羲伏羲》的思想主题

《伏羲伏羲》是刘恒的代表作品之一，与《狗日的粮食》一起被人称为姊妹篇，《狗日的粮食》偏重于写食，而《伏羲伏羲》侧重于写性。小说描写了解放初期至文革后的几十年间一个闭塞贫困的山村——洪水峪里杨金山、杨天青叔侄俩与女人菊豆之间的恩怨瓜葛、生死亲仇。作家通过“性”这个窗口，以沉郁凝重的笔调，深刻的道德文化批判意识，独特的叙述模式，揭示了人的悲剧性的生存际遇。

《伏羲伏羲》通过杨天青和王菊豆的情爱悲剧揭示了生命存在的一种悖论形态：求生的动机和死亡的结局的矛盾性。小说通过杨天青悖论式的人生命运揭示了人的生命存在的悲剧性内涵，蕴含着作者深刻的文化批判和反思意识。

知识点二 《伏羲伏羲》的艺术特色

《伏羲伏羲》显著的艺术特色是它独特的叙述模式。小说的故事叙述有头有尾，十分完整，貌似恪守众人皆用的写实叙述模式，但篇末的“无关语录三则”作为文本整体的构成部分使小说的写实叙述融入了现代性的艺术因素，在众多的新写实小说中展示了自己的鲜明个性。

知识点三 《伏羲伏羲》中“无关语录三则”

“无关语录三则”作为文本整体的构成部分使小说的写实叙述融入了现代性的艺术因素，在众多的新写实小说中展示了自己的鲜明个性。

“无关语录三则”是以貌似科学和历史的文本面目出现的。第一则，引自《人类的支柱》，属富有诗意的哲学理论著述的片断；第二则，来自《西山笔记·卷五》，属中国古代的笔记小说；第三则，摘录《种族的尴尬》，属比较人类学领域。表面上看，它们是以非虚构的科学历史文本同虚构的小说故事文本结合在一起，科学历史是为了阐释和证明虚构的小说故事，使之具有一种确定的现实性。然而，细加分析，“无关语录三则”纯属虚构的非科学历史的文本。

第一则称人的性器官为“人类的支柱”，并强调“它的有效性及其永恒的力度”，这不是实证的科学论断，而是带有讽刺幽默的想像；第二则的笔记小说属野史，与正统思想是相对立的，作家借虚构的历史文本显示对正统思想的反叛；第三则中“以三条腿走路的种族”更是荒诞的夸张变形。

总之，将虚构的非科学历史文本同虚构的小说故事结为一体，二者之间不存在阐释和证明的关系，“无关语录三则”并不是故事的注脚或附录。它们共处于小说文本中，形成多样的统一，显出真正的复杂和矛盾，使小说自身的存在形态具有一种不稳定性，科学、历史与小说故事所反映的生活三者之间产生了一种新的关系，从而赋予小说新的诠释空间。

◆ 模块四 《活着》

作者：余华(1960~)，原籍山东高唐，生于浙江杭州。主要作品有《十八岁出门远行》、《现实一种》、《世事如烟》、《河边的错误》、《活着》、《许三观卖血记》等。

知识点一 《活着》的思想主题

《活着》以已近垂暮之年的主人公福贵对自己一生的自叙性回忆为叙述角度，以一种知命式的叙述语调讲述了一个韵味悠长的生命故事，旁观者“我”的冷静叙事与主人公福贵的第一人称主观叙事相互交织，跨越了本世纪初到本世纪末几十年的历史时段，历史与现实共存于乡村——城镇、异乡——家乡这两组生存空间内，构建起福贵个人的生命史和民族的社会变迁史。

《活着》通过各种人物不同的命运历程凸现了主人公福贵身上潜藏的旺盛的生命力，思考了人的生命价值。人的生命价值是人生存状态的两极——生与死的关系，是弥漫于由生到死、由死到生的人生过程中人与命运的友情和人与人之间的亲情。作家借福贵的故事实际告诉人们，人的生命价值不是生命之外的身外之物，而是在生命延续过程中所产生的人与命运之间的那份血肉亲情。

知识点二 富贵形象分析

徐福贵本来是地主家的少爷，年轻时不懂事，又赌又嫖，后来龙二设下赌局骗光了他的家产。败光家产后，幸得妻子不离不弃，他也决定发愤图强。但在去给生病的母亲请郎中时被抓了壮丁，加入了国民军。后被解放军俘虏，给他返乡钱让其返乡，与家人重逢。本以为就此以后可以安安心心过日子，但又不得不经历三反五反，大跃进的潮流更迭。更加让他惨淡的是，他的儿子有庆因为跑去给县长夫人输血，而被活生生的抽死在了医院。他本想着和那县长拼命的，但是后来却没想到连报仇都不行，因为这县长刚好又是他被抓去当壮丁时的战友春生。再后来他的女儿在生孩子的时候也因为大出血死在了这所医院，他的老婆家珍没过多久也因苦痛的命运而去世，他的女婿因为工地事故也死了，只留下了他和他的孙子。但没想到的是，最后连他的孙子也因为吃豆子而被活生生撑死了。

福贵凭着在夹缝中求生的本能和对苦难的承受能力幸运地从死神手中一次次溜走，在死亡的边缘徘徊着，在接踵而来的生活苦难的压迫下，在众多人物死亡事件的背景下，福贵的“活着”不仅是与死亡相对的存在状态，也不仅是一种时间的维度，更是生命自身迸射出的一种超物质、超时空的力量。

知识点三 《活着》对人的生命价值的思考

《活着》通过回忆唤醒对历史苦难的记忆，通过发现历史与现实的相似性，暴露出现实中那被忽视、被遗忘的苦难的一面，通过对历史的反思和批判，传达出对当下现实的警醒，历史的真实以具体的世俗生活形态呈现出来，在人们的日常生活层面展开，并因为人们日常生活的不断重复而得以延伸。

第二十五部分 《文化苦旅》与《绝对信号》

◆ 模块一 《文化苦旅》

作者：余秋雨(1946~)，浙江余姚人，著名学者、散文家。出版有文艺理论专著《戏剧理论史稿》、《戏剧审美心理学》、《艺术创造工程》；散文集《文化苦旅》、《文明的碎片》、《秋雨散文》、《山居笔记》、《霜冷长河》等。

知识点一 余秋雨对中国文人命运的关注

由于余秋雨游历的主要是一种“人文山水”，这便决定了他的散文所具有的独特的“精英文化”或者“学者文化”特色，即在自然山水中，寄托自己作为一个知识分子的历史的或现实的人文情思。也正由于有了这种人文情思的灌注，才使他的散文引起了人们、特别是许多知识分子的强烈共鸣。这特别表现在他那些怀古伤今、探讨文化良知的散文中。

知识点二 《文化苦旅》的思想艺术成就

(一) 余秋雨的散文意境深邃，气势雄浑，格调高雅。既有韵外之致，又有言外之意，那种独有的文化意识、历史意识、忧患意识、灵心慧悟、情景交融使学者散文有了一种特别的启示性意义。

(二) 余秋雨散文的语言也是极具独特艺术魅力的。他的散文语言，是情理合一的典范。在他的诗性叙述中，叙事语法被一种理性主宰着，浸满了历史的思考和感叹。就用词而言，极重视词语的诗性质地。这种语言不追求那种水一样的清澈，而追寻一种潮样的愤激和诗意。

知识点三 《文化苦旅》的主要篇章

全书共 37 篇，分别为《道士塔》《莫高窟》《阳关雪》《沙原隐泉》《柳侯祠》《白莲洞》《都江堰》《三峡》《洞庭一角》《庐山》《贵池雉》《青云谱随想》《白发苏州》《江南小镇》《寂寞天柱山》《风雨天一阁》《西湖梦》《狼山脚下》《上海人》《五城记》《牌坊》《庙宇》《夜航船》《吴江船》《信客》《酒公墓》《老屋窗口》《废墟》《夜雨诗意》《笔墨祭》《藏书忧》《腊梅》《家住龙华》《三十年的重量》《漂泊者们》《华

语情结》《这里真安静》。

◆ 模块二 《绝对信号》

作者：高行健(1940~)，原籍江苏泰州，出生于江西赣州，现居法国。主要作品有理论著作《现代小说技巧初探》、《现代戏剧手段探索》，戏剧作品集《高行健戏剧集》，小说集《有只鸽子叫红唇儿》等。2000年因长篇小说《灵山》而获诺贝尔文学奖。

代表作品：戏剧《绝对信号》（与刘会远合作）、《车站》、《野人》等。

知识点一 《绝对信号》的主要内容

《绝对信号》的剧情并不复杂：黑子、蜜蜂、小号都是铁路职工子弟。黑子和蜜蜂正在待业，他俩相恋相爱，但因为黑子既没有工作也没有钱而遭到蜜蜂父母的反对。小号也爱蜜蜂，却不知她已爱上了黑子。黑子为了和蜜蜂结婚，渴望挣一笔钱，结果为车匪所利用。俩人利用与小号的同学关系爬上货车的守车，却意外地遇上了蜜蜂。黑子因蜜蜂的到来而极度慌乱，小号也因为发现了蜜蜂与黑子相爱的秘密而陷入痛苦之中。经验丰富的老车长经过细致观察，识破了车匪的阴谋，当即发出绝对信号：前站停车。车匪凶相毕露，关键时刻，黑子醒悟过来，杀死车匪。列车终于转危为安。

知识点二 《绝对信号》对话剧艺术进行的实验

（一）《绝对信号》的艺术实验，主要表现为对“交流的戏剧”的探索上。所谓“交流的戏剧”，是指演员与观众之间的关系。

1、为了寻找演员同观众交流的最佳渠道，高行健首先对“小剧场”艺术发生了特殊兴趣，并有意识地引进到他的《绝对信号》的创作演出中。

2、“为了加强作为活人的演员同作为活人的观众之间的交流”，《绝对信号》大量吸收和采用了现代戏剧诸多内心世界表现的新手法，以具体可感的舞台形象的场景，表现人物的回忆、想像、梦境和幻觉，不仅将人物抽象的内心世界具象化，而且将人物内心隐秘的深度和内心冲突的强度充分展现出来，从而使演员与观众的交流、观众与角色的交流不仅快捷，而且还使得这种交流变得更加可视、可听、可感，从而使舞台形象深深扎根于观众心中。

3、《绝对信号》是一个心理剧，全剧从头至尾，着力于人物内心世界的矛盾冲突，让人物在现实、梦幻、追忆的情景中，深入地、多侧面地、多层次地展示思想感情、性格气质、品德节操的同时，有意地将观众的思绪引入舞台人物的心灵深处，让观众与角色一起去分析判断、去揣摩思索、去同情苦恼、去追忆想像。

（二）《绝对信号》在戏剧实验上，还进行了其他方面的探索，比如象征手法

剧作家选择从傍晚到黑夜的载货守车为剧情展开的具体环境，在列车的行进中，展开人物的矛盾冲突的内心斗争，决不仅仅是因为这便于剧情的发展。事实上，这个特定的情景是与作品的内容有着密切的关系的——奔驰的列车象征的人生的旅途，这种象征意义的出现，使作品具有了某种超越性的哲思。

知识点三 小剧场

“小剧场”运动是60年代在西方兴起的一股现代戏剧思潮，不久被“台湾戏剧之父”李曼瑰引入台湾。引起了台湾戏剧的一场革命。高行健的《绝对信号》采取了小剧场的形式。

知识点四 对高行健实验戏剧的评价

高行健的实验戏剧应当说是成功的，它不仅创造了当代戏剧的新形式和新观念，更为重要的是突破了传统的单一型、封闭型的陈旧的戏剧思维，而创造了一种开放型、多维型的戏剧思维，这对于中国的戏剧发展具有特别重要的价值和意义。

当然，高行健的戏剧也存在一些不足。他的戏剧观念无疑是正确的，但实践似乎太超前，使许多观众的审美能力跟不上趟。另外，由于戏剧更多地关注形式本身，对主题内蕴和人物内涵的发掘不够。任何戏剧，情节可以淡化，但内蕴与人物不可淡化，否则，蕴含不丰厚，人物不典型，便会削弱剧作本身的影响力。